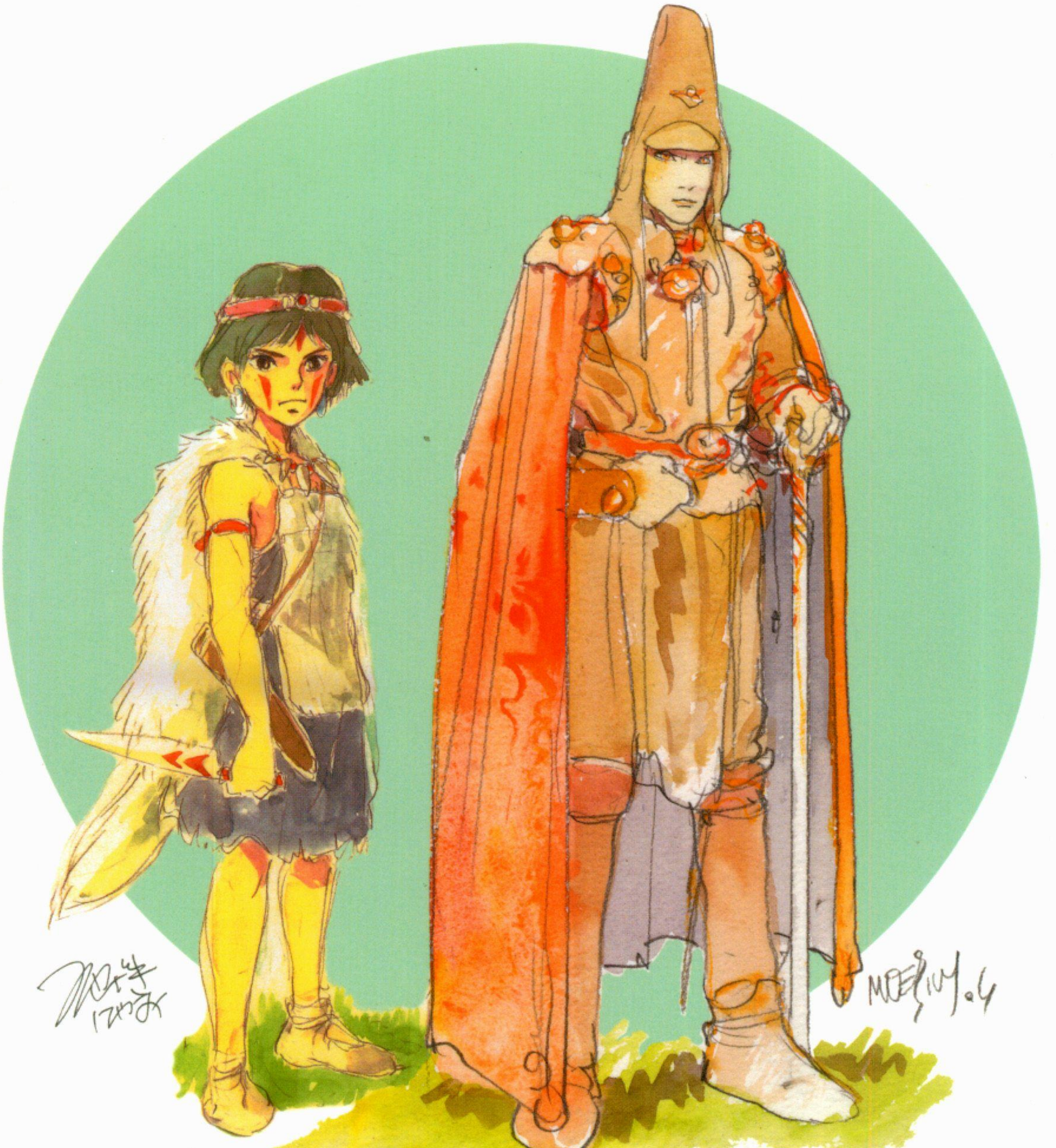
MIYAZAKI
MŒBIUS

2 ARTISTES DONT LES DESSINS PRENNENT VIE



© Nibariki

EXPOSITION DU 1er DÉCEMBRE 2004 AU 13 MARS 2005

MONNAIE DE PARIS
MUSÉE DE LA MONNAIE DE PARIS - 11, QUAI CONTI, 75 006

VISIT…

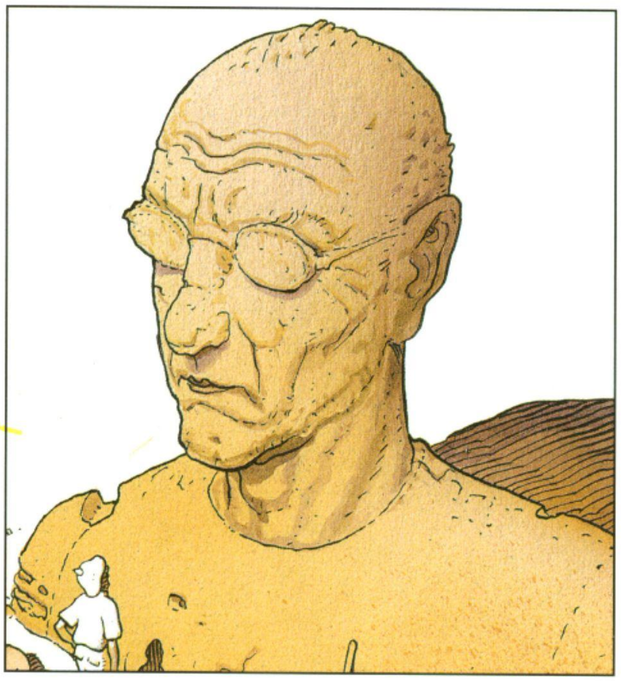
LANZAROTE
Caliente.COM

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL

LE VOYAGE DE CHIHIRO

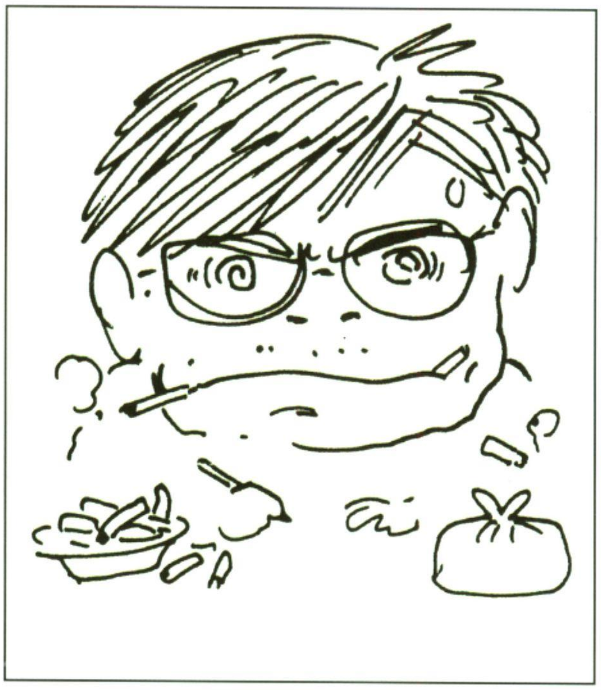
MIYAZAKI

MŒBIUS



MIYAZAKI

MOEBIUS



Il y a six ans, l'équipe de BVI France tombe amoureuse de l'œuvre de H. Miyazaki et des Studios Ghibli, qu'elle juge incontournable. BVI met alors tout en œuvre pour diffuser PRINCESSE MONONOKÉ puis LE VOYAGE DE CHIHIRO, LE CHÂTEAU DANS LE CIEL et KIKI, LA PETITE SORCIÈRE. Un seul objectif : faire éclater au grand jour le talent de cet immense créateur à travers ses films d'animation. Chefs-d'œuvre du genre, ils restaient malheureusement inédits au plus grand nombre...

Depuis, H. Miyazaki a enfin accedé en Occident à son statut légitime : un réalisateur au savoir-faire et à l'inspiration historique...

Mais H. Miyazaki n'est pas seulement un des maîtres de l'animation japonaise. Plus rare : il est avant tout un véritable créateur d'univers, une source d'émotions intarissable pour des centaines d'artistes à travers le monde. Jean Giraud alias Mœbius - un des plus grands dessinateurs de BD que le monde ait porté - est un des premiers à s'être laissé habiter par l'œuvre de Miyazaki... D'un autre côté, fait troublant et hautement significatif, ce dernier est depuis toujours intimement influencé par le travail de ce dessinateur inégalé.

À l'occasion de la sortie au cinéma du nouveau long-métrage de Miyazaki, LE CHÂTEAU AMBULANT, j'ai rêvé d'une rencontre entre ces deux génies de l'image pour exposer et expliquer au public novice ou connaisseur, cet incroyable enchevêtrement d'influences et d'inspiration entre Miyazaki, le Japonais, et Mœbius, le Français.

Cette exposition, unique au monde, n'est pas simplement là pour rendre hommage à ces deux artistes, elle est aussi la démonstration flagrante que le « trait » est une expression universelle qui traverse les siècles de l'histoire de l'art avec la même constance et la même volubilité.

Dans un lieu magique, nous vous proposons un voyage hors du temps et de l'espace, une plongée initiatique, qui j'espère, restera à jamais gravé dans votre mémoire.

Jean-François Camilleri, Directeur Général BVI France, Commissaire de l'exposition

---

BVI France first discovered the works of Hayao Miyazaki and the Ghibli Studios six years ago. BVI found that they commanded great attention and committed itself to introducing PRINCESS MONONOKE, SPIRITED AWAY, CASTLE IN THE SKY and KIKI'S DELIVERY SERVICE to the rest of the world. The aim was to reveal this incredibly talented creator whose films had earned him public recognition in Japan but had not been released worldwide yet.

Since then, Hayao Miyazaki has rightly been recognized as one of the greatest animators in the world...

But he is more than that. Hayao Miyazaki is first and foremost a creator of imaginary worlds, he's an endless source of inspiration for hundreds of artists all over the world. Jean Giraud a.k.a. Mœbius – one of the greatest comics masters ever – was one of the firsts to be inspired by Miyazaki's work... Interestingly enough, the Japanese animator has also been deeply influenced by Moebius's work.

For the release of Miyazaki's latest feature film,
HOWL'S MOVING CASTLE, I dreamed of an encounter between those two great geniuses, of a public exhibition for specialists or non-specialists showing how influences and inspirations intertwine and build upon each other in the works of Miyazaki, the Japanese, and Mœbius, the French.

The exhibition, a world premiere, does not only pay tribute to the two artists' talent, it also aims to demonstrate that any drawing is a universal form of expression which remains permanent and meaningful throughout art history.

In a magnificent place, we offer you a journey out of time and out of space, an initiatory voyage which, I hope, you will never forget.

Jean-François Camilleri, BVI France CEO – Exhibition supervisor

MIYAZAKI & MŒBIUS

DEUX ARTISTES
DONT LES DESSINS PRENNENT VIE

Pour la première fois au monde, deux grands artistes dévoilent leur collection personnelle de dessins originaux. Mœbius-Miyazaki sont enfin réunis pour exposer plus de 300 créations au sein du splendide Musée de la Monnaie de Paris.

Pendant longtemps la formation des artistes s'est faite en voyageant : l'échange était la source intarissable de leur renouvellement. Mœbius est français. Hayao Miyazaki japonais. Ces deux créateurs d'univers ont chacun dans leur domaine d'expression, apporté une vision hautement singulière qui a influencé la production mondiale du dessin animé et de la bande dessinée. Le chemin qu'ils ont tracé pour les générations futures est à tout point de vue considérable.

DEUX CULTURES, DEUX TRAITS POUR UNE MÊME ÂME

Bien que séparés de plusieurs milliers de kilomètres et avec une culture radicalement différente, les deux créateurs ont su se découvrir et s'apprécier avant même de se connaître car leur production, qui trouve chacune des applications particulières, évolue autour d'une véritable communauté d'esprit. Chacun de son côté, Mœbius et Hayao Miyazaki recherchent le renouvellement scénaristique, l'usage de multiples personnalités appliquées à un graphisme hors norme, les prouesses techniques en animation.

MIYAZAKI & MŒBIUS

TWO ARTISTS'
DRAWINGS TAKING ON A LIFE OF THEIR OWN

For the first time ever, two great artists, Mœbius and Miyazaki, show their personal collections of original drawings. More than 300 productions are exhibited in Paris's magnificent Musée de la Monnaie.

For a long time, traveling has been an endless source of renewal in the artistic world. Moebius is French, Hayao Miyazaki is Japanese. And both creators have, each in his own art, brought a very singular vision that has influenced animation and comics worldwide. In many ways, they have changed those arts forever.

TWO WORLDS, TWO HANDS FOR A SINGLE SOUL

Even though they live miles apart and have radically different cultural bases, the two creators got to know and appreciate each other even before they actually met. Though unrelated, their productions truly share the same spirit. Moebius and Hayao Miyazaki are both looking for script renewal, the use of unconventional graphics to create complex characters and new animation techniques.

Tous deux se sentent profondément concernés par le devenir de l'humain et chargent leurs récits de propos humanistes, écologiques et spirituels. Autant de clés, de portes ouvertes pour entamer ensemble une série de réflexions philosophiques : la place de l'Homme confronté à son environnement, la force des anciennes croyances...
On sent derrière chaque image la même volonté de sincérité, de se convaincre personnellement avant de partager, de faire table rase de toutes les conventions thématiques, esthétiques et idéologiques sur leur époque. Leur travail contient en cela une qualité majeure : un lyrisme poétique, une capacité à décoller littéralement du réel pour toucher au sublime.

DEUX MYTHES DE NOTRE TEMPS

Aujourd'hui célèbres pour des films ou des bandes dessinées très différents mais toujours d'une portée universelle, les deux « M » touchent à l'évidence artistique. « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent » confia un jour Miyazaki.

Moebius et Miyazaki : deux artistes d'horizons lointains dont les idées s'unissent. Les deux « M » parlent en fait la même langue : celle de la créativité.

Réunir leurs productions au sein d'une même exposition est une première mondiale, un pari fou qui pourtant coule de source. Mais ce rendez-vous n'est pas seulement un parti pris esthétique, une grande aventure culturelle puisque les mettre en présence, c'est aussi provoquer grâce à leurs imageries une réflexion sur notre monde, une lecture de son évolution, un voyage anticipant au travers de deux arts populaires (la BD et le dessin animé)

Both feel deeply concerned with the future of humanity and fill their stories with humanist, ecological and spiritual themes. All this raises a series of philosophical issues: Man's contact with nature, the lasting influence of ancient beliefs...
In every image lies the same desire for sincerity – that is: getting personally convinced before they share their views – and for a radical departure from the thematic, aesthetic and ideological conventions of their time. Their work contains a high quality: poetical lyricism that is able to literally transcend reality to border on the sublime.

TWO MODERN MYTHS

Today the two "M" are famous for films and comics that, in spite of their differences, always convey the same universal message. Their artistry manifests itself so clearly that it seems to be perfect evidence. One day Miyazaki said, "Every adult is a grown-up child but very few of them remember it".

Moebius and Miyazaki are two artists of very different origins sharing similar ideas. In fact, they speak the same language : that of creativity.

Gathering together their productions in one exhibition is a world first, an impossible bet, and yet, it comes off naturally. The exhibition is not merely the result of an aesthetic choice, a great cultural adventure. Indeed bringing Miyazaki's and Moebius's imagery together also triggers a reflection on our world, an interpretation of its evolution. It leads to a journey through two popular arts (comics and animation) qu'ils ont tous les deux su déplacer jusqu'à une dimension artistique continuellement exploratrice. Cette exposition se veut être un cheminement double qui allie la beauté du corps et de l'âme, la maîtrise graphique et ses mondes imaginaires... Une exposition à plusieurs niveaux de lecture qui enchantera autant les petits que les grands.

La première exposition mondiale réunissant les deux plus grands créateurs d'univers Mœbius et Hayao Miyazaki.

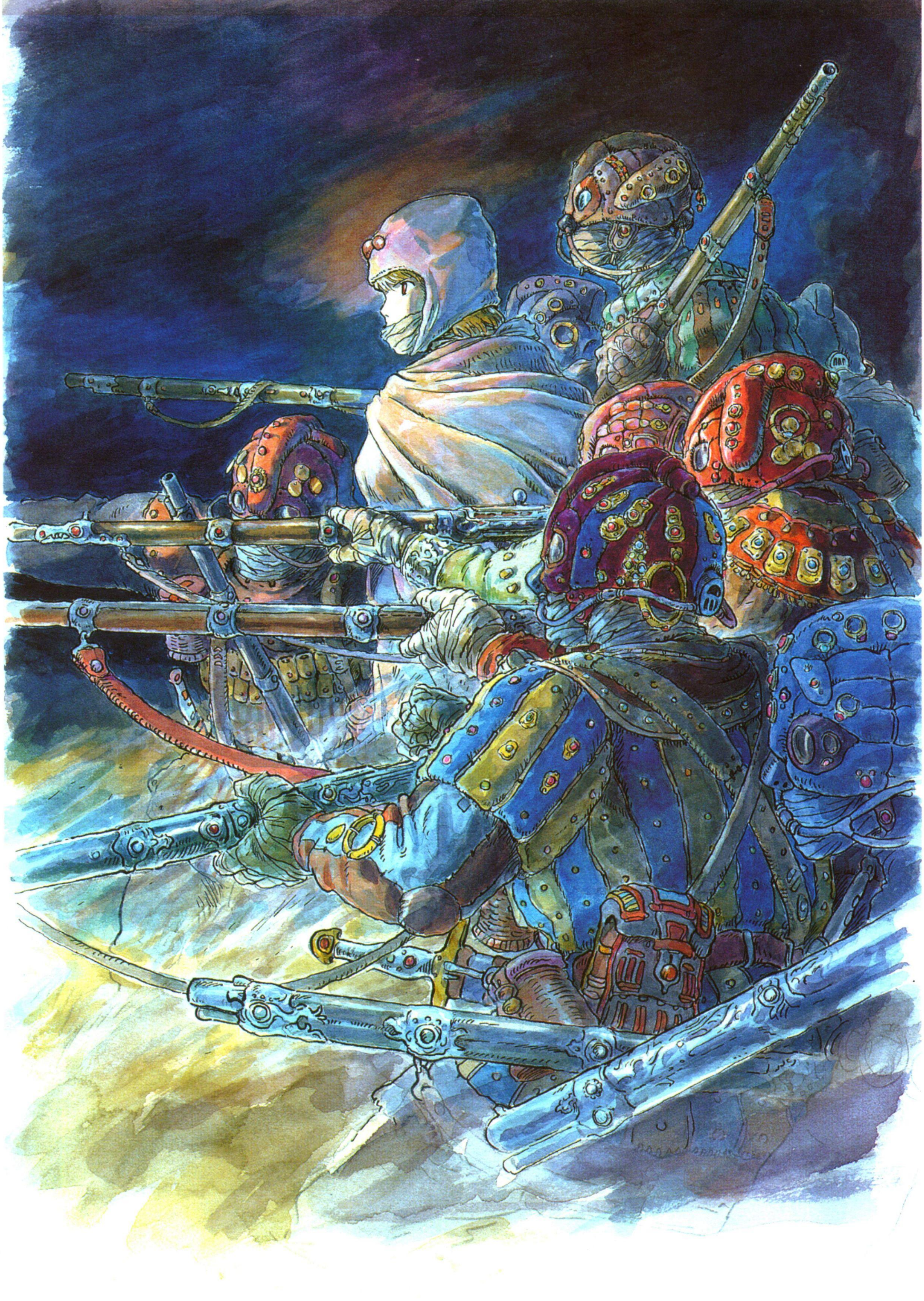
Au japon, il faut 4 mois d'attente pour visiter le musée GHIBLI, MITAKA. Au pays du soleil levant, Miyazaki est une star, son musée est un écrin précieux. Les places ne peuvent être réservées que par Internet et seules 2400 personnes par jour peuvent le visiter. Hayao Miyazaki est célèbre pour ses dessins animés comme « Le Voyage de Chihiro », « Le Château dans le Ciel » ou encore « Princesse Mononoké». Pourtant en France, ce créateur ne reste célèbre que pour ses films alors que c'est tout d'abord un véritable artiste dont les œuvres se vendent au même prix qu'un Basquiat. Quant à Moebius, adulé par le monde entier, on ne compte plus les projets sur lesquels il a travaillé de « Tron » à « Dune » en passant par les « Maîtres du Temps » sans oublier les bandes dessinées « Blueberry » et « l'Incal ». Ce magicien ne cesse de créer et dès que ses dessins s'exposent le monde afflue des quatre coins de la planète.

---

that they managed to change into an artistic dimension that continuously opens up. The exhibition is meant to be a double journey combining the beauty of body and soul with the imaginary worlds of masterful graphics... The exhibition, offering numerous interpretations, will delight the very young as much as adults.

This is the first exhibition about the two greatest creators of imaginary worlds: Mœbius and Hayao Miyazaki.

In Japan, there is a four-month wait to visit the GHIBLI, MITAKA museum for in the Land of the Rising Sun, Miyazaki is a star and his museum a very precious showcase. Entry tickets can be booked only on the internet and just 2400 people a day can visit the museum. Hayao Miyazaki is famous for animated films such as "Spirited Away", "Castle in the sky" and "Princess Mononoke". Although best known in France for his films, he is first and foremost an artist whose paintings and drawings are as expensive as Basquiat's. Moebius, a world-famous artist, has worked on countless film projects from "Tron", "Maîtres du Temps" (Time Masters) to "Dune" and is the author of successful strips such as "Blueberry" and "Incal". This magician keeps creating and whenever his drawings are exhibited, people around the world flock to see them.



NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT / ILUSTRATION COUVERTURE TOME 7 DU MANGA

BIOGRAPHIE DE HAYAO MIYAZAKI

Hayao Miyazaki est né en 1941 à Tokyo, année où les USA subissent l'attaque de Pearl Harbor. Le petit garçon grandit dans un Japon ravagé par la guerre. Son oncle dirigeant une entreprise de construction aéronautique, Miyazaki, est, dès la petite enfance, totalement fasciné par les machines volantes ainsi que par toutes les mécaniques liées à cet univers, tandis que sa mère, reste alitée pendant 9 ans. 1958 est une année décisive: en regardant le premier long-métrage d'animation en couleurs de la TOEI ANIMATION COMPANY « Le Serpent Blanc », il se découvre une vraie passion pour le cinéma. Un an plus tard, il entre à l'université pour suivre des cours en économie et sciences politiques. Il en sort diplômé, sans doute pour satisfaire ses parents, car il intègre la Toei Animation Company en 1963. Il passera huit ans dans cette société. Sur place, il rencontre Yasuo Otsuka et Isao Takahata dont il partage les idées. Ensemble, ils deviennent syndicalistes. En 1971, il gagne son indépendance et avec Takahata, il quitte la Toei Animation Company. Miyazaki travaille sur de nombreuses séries TV comme « L'île au trésor des animaux », « Ali Baba et les 40 Voleurs », « Lupin III » ou « Heidi ». En 1978, il signe son premier dessin animé à part entière pour la télévision « Conan, le Fils du Futur ». C'est le début d'un succès que rien ne viendra démentir. À la fin des seventies, il tient enfin les clés de son premier long-métrage « Le Château De Cagliostro », portrait d'un héros aventuresque tiré du manga créé par Monkey Punch et fortement inspiré de notre « Arsène Lupin » français. En 1982, il commence à travailler sur le manga « Nausicaä de la Vallée du Vent » dont la publication s'achèvera en 1995.

HAYAO MIYAZAKI A BIOGRAPHY

Hayao Miyazaki was born in 1941 in Tokyo and grew up in a war-devastated country. His uncle was the manager of an aircraft building company. From a very early age, Miyazaki was fascinated by flying machines and mechanisms. 1958 was a decisive year: after seeing the TOEI ANIMATION COMPANY's first color, feature-length anime film, "Panda and the Magic Serpent", Miyazaki became passionate about filmmaking. A year later, he went to university to study economics and politics and graduated apparently just to please his parents since in 1963 he joined the Toei Animation Company. He spent eight years in the Toei Animation Company. He met Yasuo Otsuka and Isao Takahata whose ideas he shared. Together, they became trade unionists. In 1971, he left the Toei Animation Company with Takahata and joined A Production. He worked on numerous TV series such as "Animal Treasure Island", "Ali Baba and the Forty Thieves", "Lupin III" and "Heidi". In 1978, he directed his first TV series "The Future Boy Conan" that brought him to the fore. In the late 1970s, he made his first feature-length animated film, "The Castle of Cagliostro", portraying the life of an adventurous hero inspired by a manga by Monkey Punch and the French character, Arsène Lupin. In 1982, Miyazaki began the manga "Nausicaä of the Valley of the Wind" whose publication ended in 1995.

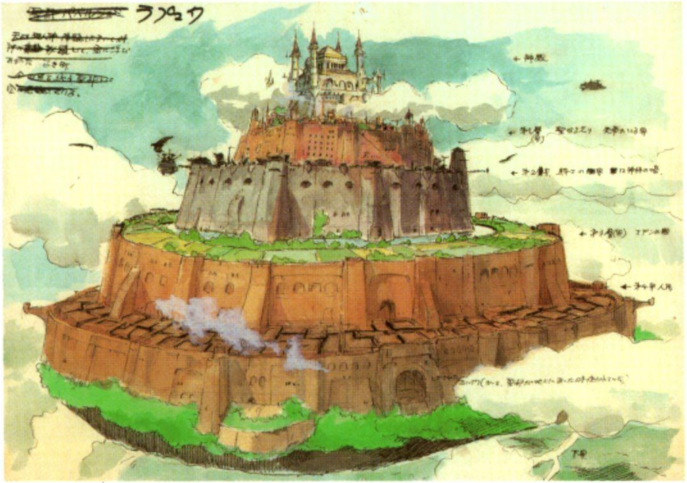
1985 est une année charnière pour Miyazaki car il réussit à créer son propre studio « Ghibli » et adapte son manga pour le cinéma. « Nausicaä de la Vallée du Vent » est une réflexion personnelle sur l'environnement doublée d'un véritable manifeste artistique. Nausicaä de la vallée du vent la combattante est devenue au Japon la mascotte des écologistes. En 1986, il signe « le château dans le ciel », premier long-métrage à sortir des studios Ghibli En 1988 sort « Mon Voisin Totoro ». Longtemps ignoré en France, ce dessin animé a la stature d'un chef-d'œuvre historique, tant par la sensibilité du traitement scénaristique que par le design onirique des personnages animaliers. Après « Kiki, la petite sorcière », arrive « Porco Rosso » en 1992. Présenté au festival d'animation d'Annecy en 1993, il remporte la Médaille d'Or. « Porco Rosso » est une oeuvre intimiste qui ressemble moins à un conte qu'à une tranche de vie. « Princesse Mononoké » sort en 1997. L'auteur décide de situer son récit au cœur d'une époque peu connue (1333 – 1568) où le Japon passe du Moyen-Âge à la modernité. En dehors du caractère documentaire du film, ses qualités stylistiques et scénaristiques en font une œuvre majeure de l'histoire de l'animation mondiale. En 2002, « Le Voyage de Chihiro » est récompensé par un Ours D'Or à Berlin. Sa réalisation a demandé plus de deux ans de travail, les efforts de trois cents personnes dont cent soixante dix animateurs. L'impact visuel est sans précédent. Il y a trois ans, de passage à Strasbourg, alors qu'il visitait le marché de Noël, H. Miyazaki a eu l'idée de son prochain film... Librement adapté d'une nouvelle de la romancière Diana Wynne Jones, il se nomme « Le Château Ambulant ». Sur les écrans mondiaux après Noël 2004 !

1985 was another turning point since Miyazaki established studio Ghibli, after directing "Nausicaä of the Valley of the Wind" in 1984. The film is a personal reflection both on the environment and art. Warrior Princess Nausicaä has become a mascot for Japanese ecologists. In 1986, Miyazaki directed "Laputa, Castle in the Sky", the Studio Ghibli's first feature film. In 1988 "My Neighbor Totoro" was released. Though long ignored in France, the sensibility of this animated film and the dreamlike design of its animal characters made it a true work of art. After "Kiki's Delivery Service", came "Porco Rosso" in 1992 which won the Feature Film Award at Annecy's Animation Festival in 1993. This intimate work is rather realistic, portraying a slice of life. "Princess Mononoke" was released in 1997. Miyazaki decided the story would take place at the heart of the Muromachi period (1338-1573) when Japan made its transition from Middle Ages to modernity. The style and qualities of its script made this film a major work in the world's history of animation. In 2002, "Spirited Away" won the Golden Bear at the Berlin Film Festival. Today, one of Miyazaki's best friends is John Lasseter, the creator of PIXAR films like "Toy Story" and "Bug's Life". The unprecedented visuals of "Spirited Away" took more than two years to create and mobilized more than three hundred people among whom one hundred and seventy animators. Three years ago, Hayao Miyazaki had the idea of his latest film when visiting Strasbourg's Christmas market... Freely adapted from a novel by Diana Wynne Jones, "Howl's Moving Castle" will be released worldwide after Christmas 2004!

FILMOGRAPHIE
HAYAO MIYAZAKI
L'EMPEREUR DE L'ANIMATION

1963 : Wanwan Chushingura (film) - Intervaliste
1964 : Ken l'enfant loup (TV) - Intervaliste (quelques épisodes)
1965 : Fujimaru du vent, le jeune ninja (TV) - Animateur-clé (5 épisodes)
Les voyages spatiaux de Gulliver (film) - Intervaliste
Hustle Punch (TV) - Animateur-clé
1966 : Robin de la patrouille arc en ciel (TV) - Animateur-clé
1968 : Sally la petite sorcière (TV) - Animateur-clé
Les aventures de Hols, prince du soleil (Film) - Animateur-clé, conception
1969 : Le chat botté (film), Le vaisseau fantôme volant (film) - Animateur-clé
Sabaku no Tami (manga) - Auteur et Dessinateur
Himitsu no Akko-chan (TV) – Animateur-clé (4 épisodes)
Les Moomins (TV) - Animateur-clé (1 épisode)
1971 : L'île au trésor des animaux (film) - Animateur-clé, conception
Ali Baba et les 40 voleurs (film) - Animateur-clé
L'agile petite Etsu (TV, 1 épisode) - Animateur-clé
Lupin III (TV) - Co-Réalisateur, animateur-clé (17 épisodes)
1972 : Panda Kopanda (court métrage) - Animateur-clé, scénario, conception, layout
Akado Suzunosuke (TV) - Storyboard (3 épisodes)
Le soleil de Yuki (pilote TV) - Animateur-clé, storyboard, réalisateur
1973 : Panda Kopanda un jour de pluie au cirque (court métrage) - Scénario, décors, Animateur-clé, layout
Koya no Shonen Isamu (TV), Samouraï Giants (TV)- Animateur-clé (1 épisode)
1974 : Heidi (TV) - Conception scénique, layout (les 52 épisodes)
1975 : Un Chien des Flandres (TV)- Animateur-clé (1 épisode)
1976 : Haha wo Tazunete Sanzenri (TV) - Conception scénique, layout (les 52 épisodes)
1977 : Rascal le raton laveur (TV) - Animateur-clé (19 épisodes)
1978 : Conan, le fils du futur (TV) - Réalisation, story-board (les 26 épisodes)

KIKI LA PETITE SORCIÈRE CELLO ET DÉCOR



LE CHÂTEAU DANS LE CIEL CONCEPT ART

1979 : Anne la Rousse (TV) - Conception scénique, direction graphique, layout (15 épisodes)
Le Château de Cagliostro (film) - Réalisateur, scénariste
1980 : Lupin III (TV), - Réalisateur (2 épisodes), scénario (2 épisodes), Story-board (2 épisodes)
Tetsujin 28 Go (TV) - Animateur-clé (1 épisode)
1981 : Little Nemo (film) – Préproduction
1982 : Zorro (TV) - Animateur-clé
A ma sœur (histoire illustrée), Auteur et dessinateur
Space adventure Cobra (film) - Animateur-clé
Nausicaä de la vallée du vent (manga) - Auteur et dessinateur
Meitantei Holmes (TV) – Réalisateur, scénariste (6 épisodes)
le Voyage de Shuna (manga) - Auteur et dessinateur
1984 : Nausicaä de la vallée du vent (film) - Réalisateur, scénariste, histoire originale
Zasso Note (manga) - Auteur et dessinateur
1986 : Le Château dans le ciel (film) - Réalisateur, scénariste, histoire originale
1987 : L'Histoire du canal de la Yanagawa (documentaire) - Producteur
1988 : Mon Voisin Totoro (film) - Réalisateur, scénariste, histoire originale
1989 : Kiki, la petite sorcière (film) - Réalisateur, scénariste, producteur
Le Corbeau rouge et le vaisseau fantôme (film) - Design du vaisseau
1991 : Only Yesterday (film) - Producteur
1992 : Porco Rosso (film) - Réalisateur, scénariste, histoire originale
Sorairo no Tane (court métrage) – Réalisateur
Nandaro (spot TV) – Réalisateur, animateur-clé
1994 : Pompoko, la bataille des Tanuki (film) - Planning du projet réalisé par Isao Takahata
1995 : Whisper of the Heart (film) - Scénario, story-board, producteur
On your mark (clip vidéomusical) - Réalisateur, scénariste, histoire originale
1997 : Princesse Mononoké (film) - Réalisateur, scénariste, histoire originale
2001 : Le Voyage de Chihiro - Réalisateur, scénariste, histoire originale
Ghibli Museum, Mitaka (spot TV) – Réalisateur
2002 : Le Royaume des Chats (film) – Planning
2003 : House Foods "Ouchi de Tabemasho" (spot TV) - Réalisateur
2004 : Le Château Ambulant - Réalisateur, scénariste

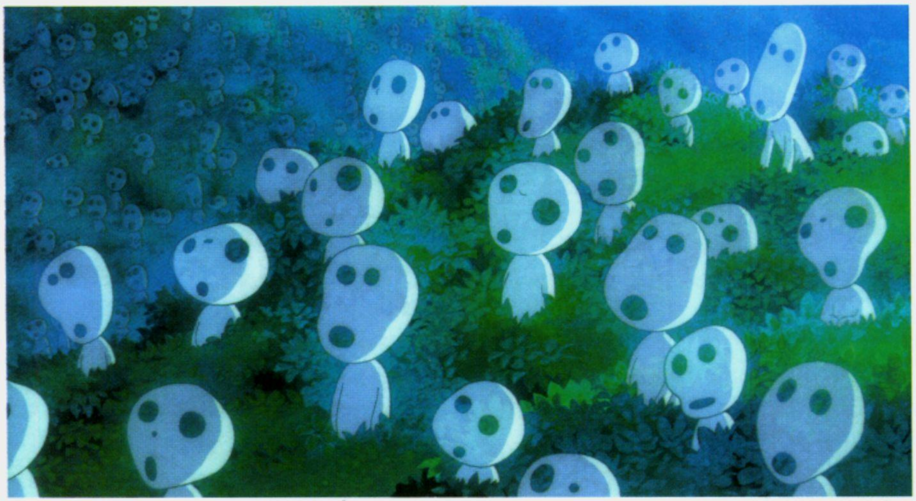
Hayao Miyazaki artworks © Nibariki © Nibariki Nausicaä et la valée du vent (Kaze no Tani no Nausicaa) © 1984 Nibariki - Tokuma Shoten / Hakuhodo Le Château dans le ciel (Tenku no Shiro Laputa) © 1986 Nibariki - Tokuma Shoten / Mon Voisin Totoro (Tonari no Totoro) © 1988 Nibariki - Tokuma Shoten / Kiki La petite sorcière (Majo no Takkyubin)© 1989 Eiko Kadono - Nibariki - Tokuma Shoten / Porco Rosso (Kurenai no Buta) © 1992 Nibariki - TNNG / Princesse Mononoké (Mononoke Hime) © 1997 Nibariki – TNDG / Le Voyage de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi) © 2001 Nibariki - TGNDDTM / Le Château Ambulant (Howl no Ugoku Shiro) © 2004 Nibariki - TGNDDDT

FILMOGRAPHY
HAYAO MIYAZAKI

THE MASTER OF ANIMATION

- 1963 : Wanwan Chushingura (film) – In-between artist
- 1964 : Okami Shônen Ken (TV) – In-between artist (some episodes)
- 1965 : Shônen Ninja Kaze no Fujimaru (TV) – key animator (5 episodes)
  Gulliver's Space Travels (film) – In-between artist
  Hustle Punch (TV) – key animator (5 episodes)
- 1966 : Rainbow Sentai Robin (TV) - key animator (4 episodes)
- 1968 : Sally, the Witch (TV) – key animator (4 episodes)
  The Little Norse Valiant (Film) – key animator, scene designer
- 1969 : Puss'n Boots (film), Flying Phantom Ship (film) – key animator
  Sabaku no Tami (People in the Desert) (manga) – Story and illustration
  Himitsu no Akko-chan (TV) – key animator (4 episodes)
  The Moomins (TV) – key animator (1 episode)
- 1971 : Animal Treasure Island (film) – key animator, scene designer
  Ali Baba and the Forty Thieves (film) – key animator
  Sarutobi Sasuke (TV, 1 episode) – key animator – Lupin III (TV) - co-director, key animator (17 episodes)
- 1972 : Panda! Go Panda! (short) – key animator, script writer, scene designer, layout artist
  Akado Suzunosuke (TV) – storyboard artist (3 episodes)
  Yuki no Taiyô (pilot TV) – key animator, storyboard artist, director
- 1973 : Panda! Go Panda! Rainy-day Circus (short) script writer, set designer, key animator, layout artist
  Koya no Shonen Isamu (TV), Samouraï Giants (TV) – key animator (1 episode)
- 1974 : Heidi (TV) – scene designer, layout artist (the 52 episodes)
- 1975 : A Dog of Flanders (TV) – key animator (1 episode)
- 1976 : From the Apennines to the Andes (TV) – scene designer, layout artist (the 52 episodes)
- 1977 : Araiguma Rasukaru (TV) – key animator (19 episodes)
- 1978 : The Future Boy Conan (TV) – director, story-board artist (the 26 episodes)

MON VOISIN TOTORO PRODUCTION D'ANIMATION



PRINCESSE MONONOKÉ PRODUCTION D'ANIMATION

- 1979 : Anne of Green Gables (TV) – scene designer, screen designer, layout artist(15 episodes)
  - The Castle of Cagliostro (film) - director, script writer
- 1980 : Lupin III (TV), - director (2 episodes), script writer (2 episodes), Storyboard artist (2 episodes)
  - Tetsujin 28 Go (TV) - key animator (1 episode)
- 1981 : Little Nemo (film) – preproduction
- 1982 : Zorro (TV) – key animator
  - To my sister (illustrated story) – Story and illustration
  - Space Adventure Cobra (film) – key animator
  - Nausicaä of the Valley of the Wind (manga) – Story and illustration
  - Sherlock Hound the Detective (TV) – director, script writer (6 episodes)
  - Shuna's Journey (illustrated story) – Story and illustration
- 1984 : Nausicaä of the Valley of the Wind (film) – director, script writer, original story
  - Zasso Note (manga) – Story and illustration
- 1986 : Laputa Castle in the Sky (film) – director, script writer, original story
- 1987 : The Story of Yanagawa Waterways (documentary) – producer
- 1988 : My Neighbor Totoro (film) – director, script writer, original story
- 1989 : Kiki's Delivery Service (film) – director, script writer, producer
  - Akai Karasu to Yûreisen (film) – ship designer
- 1991 : Only Yesterday (film) – General producer (director : Isao Takahata)
- 1992 : Porco Rosso (film) – director, script writer, original story
  - Sorairo no Tane (short) – director
  - Nandaro (TV spot) – director, key animator
- 1994 : Pom Poko (film) – Planning (director: Isao Takahata)
- 1995 : Whisper of the Heart (film) – script writer, story-board artist, General producer (director : Yoshifumi Kondo)
  - On your mark (short) - director, script writer, original story
- 1997 : Princess Mononoke (film) - director, script writer, storyboard artist, original story
- 2001 : Spirited Away - director, script writer, original story
  - Ghibli Museum, Mitaka (TV spot) – director
- 2002 : The Cat Returns (film) – Planning
- 2003 : House Foods 'Ouchi de Tabemasho' (TV spot) – director
- 2004 : Howl's Moving Castle – director, script writer

Hayao Miyazaki artworks © Nibariki Nausicaä of the Valley of the Wind (Kaze no Tani no Nausicaä) © 1984 Nibariki - Tokuma Shoten - Hakuhodo Laputa Castle in the Sky (Tenku no Shiro Laputa) © 1986 Nibariki - Tokuma Shoten My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro) © 1988 Nibariki - Tokuma Shoten Kiki's Delivery Service (Majo no Takkyubin)© 1989 Eiko Kadono - Nibariki - Tokuma Shoten Porco Rosso (Kurenai no Buta) © 1992 Nibariki - TNNG Princess Mononoke (Mononoke Hime) © 1997 Nibariki – TNDG Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi) © 2001 Nibariki - TGNDDTM Howl's M oving Castle (Howl no Ugoku Shiro) © 2004 Nibariki – TGNDDDT

BIOGRAPHIE DE MŒBIUS/JEAN GIRAUD

Jean Giraud est né en 1938 à Nogent sur Marne... Très vite, il découvre que le dessin lui apporte de la joie intérieure et la reconnaissance extérieure...
Ses cahiers se couvrent de dessins, la plupart s'inspire de l'épopée du Far West américain très prisée de la jeunesse d'après guerre.
Sa passion le conduit vers l'école des arts appliqués mais après 2 ans d'études, il se lance, dès 1956, dans la vie professionnelle.
Après un séjour de quelques mois au Mexique qui devait le marquer très profondément, il accomplit son service en Allemagne et en Algérie tout en collaborant à une revue militaire.
À son retour à la vie civile il retrouve Joseph Gillain qui lui enseigne les rudiments du métier... de cet apprentissage naîtra un album de la série Jerry Spring réalisé en duo : la piste de Coronado.

Mais c'est en 1963 que Jean Giraud rencontre Jean-Michel Charlier qui codirige le journal Pilote avec René Goscinny... Ensemble ils vont créer les aventures du lieutenant « Blueberry » qui continuent de paraître encore avec le même succès malgré la disparition de Jean-Michel Charlier en 1989.

MŒBIUS/JEAN GIRAUD BIOGRAPHY

Jean Giraud was born in 1938 in Nogent-sur-Marne... He understood at a very early age that drawing brought him inner joy and popular recognition…
His exercise books were covered with drawings of the Far West, one of the favorite topics of the post-war generation.
Jean Giraud went to the Institute of Applied Art but left it two years later, in 1956, to start working.
He spent a few months in Mexico, a country which deeply impressed him, and then he did his military service in Germany and Algeria working all the while for a military paper.
Back to civil life, he met Joseph Gillain who taught him the basic principles of drawing. Together they created one album of the "Jerry Spring" series: "La Piste de Coronado".

In 1963, Jean Giraud met Jean-Michel Charlier, editor in chief of the "Pilote" magazine with René Goscinny... With Jean-Michel Charlier, he made up the adventures of "Lieutenant Blueberry" which is still successfully published today even though Jean-Michel Charlier died in 1989.

Entre-temps, Jean Giraud a entamé une carrière parallèle sous le pseudonyme de Mœbius.
En 1975 il s'associe à Jean-Pierre Dionnet pour créer le magazine « Métal Hurlant ». Là, il va explorer la veine fantastique de la science-fiction et du dessin onirique.
Il marquera plusieurs générations de lecteurs à travers le monde entier avec des histoires étranges et énigmatiques dont « Arzach » et « Le garage hermétique » sont les exemples les plus marquants...
C'est ensuite une autre rencontre déterminante dans la vie de l'artiste : celle du cinéaste et poète chilien Alexandro Jodorowsky sur le projet grandiose et avorté de l'adaptation du roman de Franck Herbert « Dune »... C'est cependant à travers la saga en six volumes de « l'Incal » qu'ils créeront leur propre chef-d'œuvre...
L'art de Jean Giraud « Mœbius » s'est diversifié au fil des ans : illustrations de livres, publicités, expositions de peintures, gravures, etc.
Mais c'est par sa rencontre avec l'univers du film qu'il va collaborer à des œuvres prestigieuses telles que « Les Maîtres du Temps », « Alien », « Tron », « Willow », « Abyss ».

"Pour la première fois j'ai décidé de consacrer une exposition à mes trente ans de collaboration avec le cinéma. La rencontre avec Miyazaki, lui même totalement immergé dans cet univers m'a paru une bonne opportunité pour réaliser ce vieux rêve.

D'autre part, j'ai enrichi cette thématique de départ avec toutes sortes de travaux touchant de près ou de loin le monde des écrans, qu'ils soient plats, bombés, petits ou grands."
Jean Giraud « Mœbius ».

At that time, Jean Giraud started a parallel career under the pseudonym of Mœbius.
In 1975, he co-founded the "Métal Hurlant" magazine with Jean-Pierre Dionnet to explore the world of science fiction and fantasy art.
He started creating some strange and enigmatic stories which have had a deep impact on several generations of readers worldwide – "Arzach" and "Le Garage hermétique" (The Airtight Garage) being the most striking ones.
Afterwards, he made another decisive encounter: that of Chilean filmmaker and poet Alexandro Jodorowsky, with whom he worked on the grand, and yet abortive, project of adapting Frank Herbert's novel "Dune"... The six-volume series "Incal" however enjoyed tremendous success…
Jean Giraud / Mœbius's art has greatly diversified over the years with book illustration, advertising, painting, engraving and… filmmaking.

He has worked on prestigious films such as "Les Maîtres du Temps" (Time Masters), "Alien", "Tron", "Willow", "The Abyss".

"I wanted an exhibition on my work in the cinema, which started thirty years ago. Meeting Miyazaki, who is completely part of this universe, seemed to me a good opportunity to realize this dream.

"I have also enriched this theme with all sorts of drawings which have some kind of link with the Screen, either large or small..."

Jean Giraud/Mœbius.

JEAN GIRAUD – MŒBIUS :

DEUX VISAGES, DEUX STYLES

1956 : Première BD, « Frank et Jérémie » paraît dans le magazine « Far West »

1963 : Les premières planches de « Fort Navajo » (scénarisées par Jean-Michel Charlier) sont publiées dans le journal « Pilote ». Giraud collabore avec «Hara-Kiri» sous le pseudo de Moebius.

1965 : Le premier album de Blueberry « Fort Navajo »

1967 : Illustration d'une pochette de disque d'après des photos prises par Jean-Noël Coghe de Jimi Hendrix

1972 : Naissance de « L'Écho des Savanes » pour lequel Mœbius dessine « le Bandard Fou »

1975 : Mœbius fonde les « Humanoïdes Associés » et lance le journal « Métal Hurlant » avec Druillet et Dionnet. Il crée les personnages légendaires d'Arzach et du Major Fatal. Projet d'adaptation du film « Dune ».

1977 : Il collabore au film « Alien » pour lequel il dessine les costumes et les décors du film de Ridley Scott.

1978 : Il dessine « Les Maîtres du Temps » à la demande de René Laloux

1981 : La série de l'Incal explose avec la collaboration de Jodorowski (scénariste).

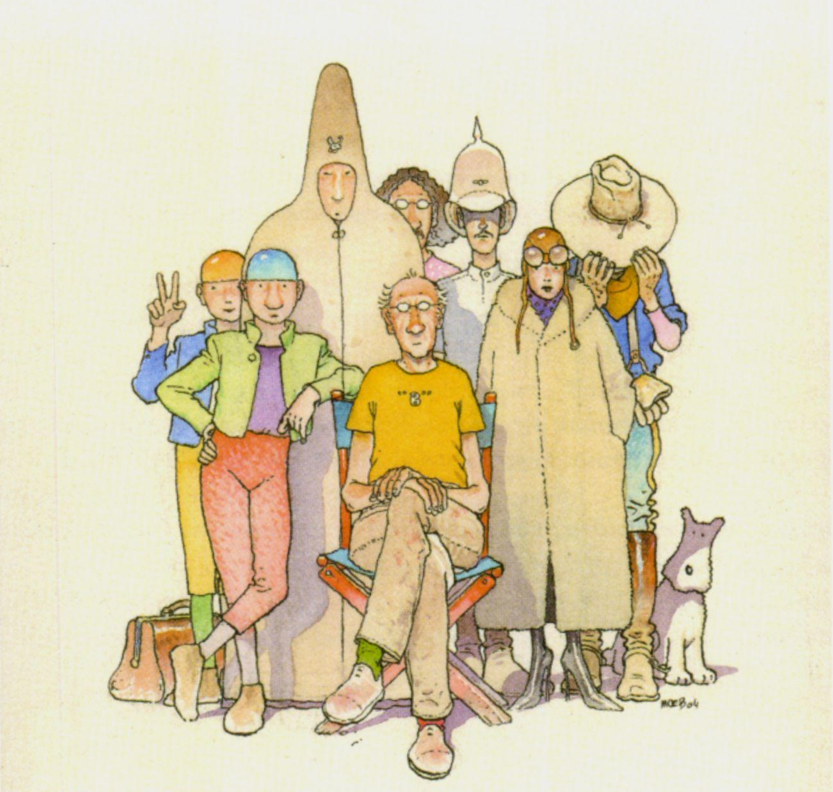
1981/1989 : Les aventures de John Difool.

1985 : Il dessine « Little Nemo », un dessin animé japonais de Masami Hata.

1989 : Disparition de Charlier. Mœbius va continuer l'aventure « Blueberry » seul et il va travailler dans l'univers de la S.F. avec « les Mondes D'Edena ».

1997 : C'est le « Cinquième Élément » réalisé par Luc Besson qui sera marqué par la signature de Mœbius.

2003 : Fête des 40 ans de « Blueberry » avec la sortie de « OK Corral » et la sortie de « Blueberry » (Vincent Cassel) au cinéma du film de Jan Kounen.



COUVERTURE INSIDE MOEBIUS

Les albums de Jean Giraud (scénariste Charlier) chez Dargaud

- Fort Navajo (63)
- Tonnerre à l'Ouest
- L'Aigle Solitaire
- Le Cavalier perdu
- La Piste des Navajos
- L'Homme à l'Etoile d'Argent
- Le Cheval de Fer
- L'Homme aux poings d'acier
- La Piste des Sioux
- Général tête jaune
- La Mine de l'Allemand perdu
- Le Spectre aux Balles d'Or
- Chihuahua Pearl
- L'Homme qui valait 500 000 dollars
- Ballade pour un cercueil
- Le Hors-la-loi
- Angel Face
- Nez Cassé
- Arizona Love
- Mister Blueberry
- Ombre sur Tombstone
- OK Corral

Les albums Moebius chez Casterman et les humanoides associés

- John Difool (avec Jodorowski)
- L'Incal Noir, l'Incal Lumière, Ce qui est en bas,
Ce qui est en haut, La 5è essence 1 : Galaxie de songe,
La 5è essence 2 : la Planète Difool, Les Mystères de L'Incal.
- Deux tomes du Cœur Couronné
- Cinq Tomes du Monde du Garage Hermétique
- The Long Tomorrow, Le Bandard Fou, Arzach,
Les Yeux du Chat, Les vacances du Major
- Le Surfer d'Argent
- Starwatcher
- Venise Céleste
- Le Monde d'Edena

La Jeunesse de Blueberry (avec Charlier) chez Dargaud

- La jeunesse de Blueberry
- Un Yankee nommé Blueberry
- Cavalier Bleu
- Trois Hommes pour Atlanta et Le Prix du sang
(François Corteggiani, Colin Wilson)
- Terreur sur le Kansas
- Le raid infernal
- La poursuite impitoyable
(avec François Corteggiani)
- Sur Ordre de Washington, Mission Sherman
(avec William Vance, dessin)
- Série Jim Cutlass (Charlier et Christian Rossi)
- Cristal Majeur

EDITION STARDOM
Mockba
Blueberry's
Une jeunesse heureuse 1999
Folles perspectives 1996
2001 après Jésus-Christ 2001
40 jours dans le désert B 1999
Un an dans la vie 2001
Inside Moebius 2004

IllUSTRATIONS ROMANS
Ballades de françois Villon éditions vertiges graphic
L'alchimiste de Paulo Coelho éditions Anne Carrière
La mémoire de l'âme de Jean-Jacques Launier éditions Anne Carrière
L'arbre des possibles de Bernard Werber éditions Albin Michel
Eloge de la sieste de Bruno Comby éditions TNR

FILMOGRAPHIE

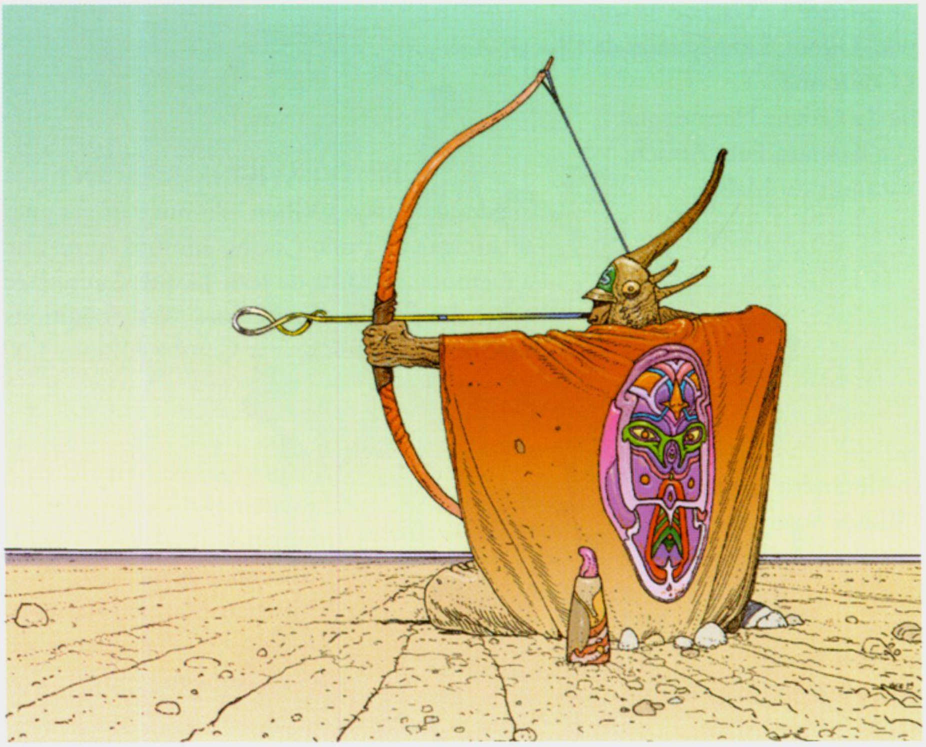
Design de film :
Dune 1975 réalisateur : Alexandro Jodorowsky
Alien 1979 réalisateur : Ridley Scott
Tron 1981 réalisateur : Steven Lisberger
Les Maîtres de L'univers 1986
réalisateur : Gary Goddard
Willow 1987 réalisateur : Ron Howard
The Abyss 1989 réalisateur : James Cameron
Little Nemo 1991 réalisateur : Masami Hata
Space Jam 1996 réalisateur : Joe Pytka
Le Cinsuième Élément 1997 réalisateur : Luc Besson

Adaptations en film :
Les maîtres du temps 1980
animation réalisateur René Laloux
Cauchemar blanc 1991
réalisateur Mathieu Kassovitz
Blueberry ou l'expérience secrète
de Jan Kounen

JEAN GIRAUD – MŒBIUS :

TWO FACES, TWO STYLES

- 1956 : First comic strip, “Frank et Jérémie” for “Far West” magazine
- 1963 : First pages of “Fort Navajo” (written by Jean-Michel Charlier) published in “Pilote”. Giraud started working for Hara-Kiri under the pseudonym of Moebius.
- 1965 : First album of Blueberry entitled “Fort Navajo”
- 1967 : Moebius did the cover of a record using pictures of Jimi Hendrix taken by Jean Noël Coghe
- 1972 : Creation of “L’Écho des savanes” for which Moebius drew “Le Bandard Fou”
- 1975 : Moebius co-founded « Les Humanoïdes Associés » and launched the publication “Métal Hurlant” (Heavy Metal) with Druillet and Dionnet. He created the legendary characters Arzach and Major Fatal. Film adaptation project of “Dune”.
- 1977 : set and costume designer in Ridley Scott’s “Alien”
- 1978 : “Les Maîtres du Temps” (Time Masters) drawn for René Laloux
- 1981 : success of the series “Incal” created with the Jodorowski (script writer).
- 1981/1989 : The adventures of John Difool.
- 1985 : Moebius drew “Little Nemo”, a Japanese animated film by Masami Hata.
- 1989 : Charlier died. Moebius continued “Blueberry” alone and explored science fiction with “Les Mondes d’Edena” (The Aedena Cycle).
- 1997 : Moebius worked on “The Fifth Element” directed by Luc Besson.
- 2003 : “Blueberry”’s 40-year anniversary crowned with the release of “OK Corral” and of Jan Kounen’s adaptation “Blueberry” starring Vincent Cassel.



40 DAYS DANS LE DÉSERT B

Jean Giraud's albums (script writer: Charlier)

- Fort Navajo (63)
- Tonnerre à l'Ouest
- L'Aigle Solitaire
- Le Cavalier perdu
- La Piste des Navajos
- L'Homme à l'Etoile d'Argent
- Le Cheval de Fer
- L'Homme aux poings d'acier
- La Piste des Sioux
- Général Tête Jaune
- La Mine de l'Allemand perdu
- Le Spectre aux balles d'Or
- Chihuahua Pearl
- L'Homme qui valait 500 000 dollars
- Ballade pour un cercueil
- Le Hors-la-loi
- Angel Face
- Nez Cassé
- Arizona Love
- Mister Blueberry
- Ombre sur Tombstone
- OK Corral

Moebius's albums
- John Difool (with Jodorowski)
- L'Incal Noir, l'Incal Lumière, Ce qui est en bas, Ce qui est en haut, La 5e essence 1 : Galaxie de songe, La 5e essence 2 : la Planète Difool, Les Mystères de L'Incal.
- Deux tomes du Cœur Couronné
- Cinq Tomes du Monde du Garage Hermétique
- The Long Tomorrow, Le Bandard Fou, Arzach, les Yeux du Chat, Les vacances du Major
- Le Surfer d'Argent
- Starwatcher
- Venise Céleste
- Le Monde d'Edena (The Aedena Cycle)

Blueberry's Youth (with Charlier)

- La jeunesse de Blueberry
- Un Yankee nommé Blueberry
- Cavalier Bleu
- Trois Hommes pour Atlanta and Le Prix du sang (François Corteggiani, Colin Wilson)
- Terreur sur le Kansas
- Le raid infernal
- La poursuite impitoyable (with François Corteggiani)
- Sur Ordre de Washington, Mission Sherman (with William Vance)
- Série Jim Cutlass (Charlier and Christian Rossi) Cristal Majeur

EDITION STARDOM
Mockba
Blueberry's
Une jeunesse heureuse 1999
Folles perspectives 1996
2001 après Jésus Christ 2001
40 jours dans le désert B 1999
Un an dans la vie 2001

IllUSTRATIONS ROMANS
"Ballades" de françois Villon éditions vertiges graphic
"L'alchimiste" de Paulo Couelho éditions Anne Carrière
"La mémoire de l'âme" de Jean-Jacques Launier éditions Anne Carrière
"L'arbre des possibles" de Bernard Werber éditions Albin Michel
"Eloge de la sieste" de Bruno Comby éditions TNR

FILMOGRAPHY

Visual Designer :
"Dune", 1975, director : Alexandro Jodorowsky
"Alien", 1979, director : Ridley Scott
"Tron", 1981, director : Steven Lisberger
"Masters of the Universe", 1986, director : Gary Goddard
"Willow", 1987, director : Ron Howard
"The Abyss", 1989, director : James Cameron
"Little Nemo", 1991, directors : William T. Hurz, Masami Hata
"Space Jam", 1996, director : Joe Pytka
"The Fifth Element", 1997, director : Luc Besson

Film adaptations :
"Les Maîtres du temps" (Time Masters), 1980, animation director: René Laloux
"Cauchemar blanc", 1991, Director: Mathieu Kassovitz
"Blueberry", 2003, Director: Jan Kounen

L'ÉLÉVATION PAR L'IMAGE

Selon Hayao Miyazaki « une image peut agir comme un charme ». Elle a le moyen inné de nous poursuivre, d'envahir l'imaginaire. Elle élève l'esprit car elle dépasse notre réalité… Avant de se rencontrer réellement, Moebius et Miyazaki se sont observés à travers leurs œuvres. Face, la bande dessinée muette « Arzach ». Pile, le film d'animation « Nausicaä ». Leurs images contiennent un langage se permettant toutes les libertés, une force motrice agissant comme autant d'idées complexes car structurées sur plusieurs plans… De ces profondeurs sont nées des attaches invisibles mais essentielles entre ces deux auteurs, véritables boîtes de Pandore. La durée de vie et d'intimité de ce lien est infinie, comme l'impact d'une seule image sur notre inconscient...

L'exposition veut lever le voile sur ce dialogue dessiné. Les deux mondes face à face, on comprend vite qu'au-delà de leur exigence artistique, ils sont émetteurs de discours, de prises de positions à recomposer… Notre chemin débute donc par la mise en évidence d'un parcours croisé. Moebius est présenté des années soixante à nos jours. Il a, pour cette exposition, choisi d'offrir un regard sur ses participations cinématographiques. Quant à Hayao Miyazaki, c'est avec « Nausicaä » qu'il ouvre la voie. Cette œuvre pointe le moment où déferle dans sa vie la liberté liée à l'indépendance artistique; union dont l'enfant gâté sera le Studio Ghibli. Miyazaki, pris dans l'ampleur du travail en équipe, propose quelques dessins de ses proches collaborateurs tandis que Moebius, dans la solitude propre au coureur de fond, signe tout de sa main.

En 2002 lors d'un passage à Paris, Miyazaki déclarait « la logique concerne seulement une partie superficielle du cerveau : cela ne suffit pas à faire un film. Quand je m'en suis aperçu, je me suis plongé dans l'inconscient. Il y avait un couvercle au fond de mon cerveau, et lorsque je l'ai soulevé, l'histoire s'est développée librement, l'orientation est devenue différente. C'est très dangereux car cela produit un déferlement d'images ». Dix ans plus tôt, dans une préface consacrée à la réédition d'Arzach, Moebius écrivait : « il ne s'agissait pas de produire une image de plus mais de révéler quelque chose de très personnel, de l'ordre de la sensation. J'avais comme projet d'exprimer quelque chose à la frange de l'inconscient. Cette histoire fourmille donc d'éléments oniriques. Lorsque que l'on s'engage dans ce type de travail, les vannes de l'esprit s'ouvrent soudain, laissant apparaître les formes, les images que l'on porte en soi ». Cette vision partagée et chérie fait le lit de cinq thèmes interdépendants où sont exclus manichéisme et morale. Avec humilité, nous en avons saisi le fil pour produire cinq salles. Les créateurs y expriment, avec une troublante conjugaison de génie, les besoins oniriques de leurs civilisations (autrement dit, les nôtres).

La salle « Terre Nourricière » illustre notre relation avec l'environnement, nos croyances, notre histoire. Elle est euphorie figurative, escapade dans le fouillis du vivant, où chaque élément organique, minéral ou végétal semble avoir gagné une vie autonome. C'est un réveil de la mémoire, le souvenir surgissant de l'époque où l'on était être unicellulaire, cailloux… La salle dans les « Airs » est l'endroit où l'on s'affranchit de l'apesanteur, où l'on se redéfinit au travers de nos rêves. Tandis que Hayao Miyazaki explore les moindres recoins de notre planète, puisant à ses sources et ressources, Moebius rejoint l'espace, l'infiniment étendu. La salle des « Mondes Invisibles » pourrait être l'ébauche de leur dictionnaire secret. Le mystère y est maître, de la création à la réalisation de l'alphabet dessiné qui le fait résonner. Chez eux, le rapport à l'invisible est omniprésent, il est une arcane majeure de leur système de narration. La salle des « Créatures » est un domaine de réflexion qui ne fait qu'appuyer leur désir instinctif de poésie… Un terrain fertile où galope un bestiaire d'animaux « humanisés » et d'humains « animalisés », à teneur souvent symbolique, représentatifs de la décrépitude de nos sociétés, des avancées génétiques, du côté obscur de notre humanité. Pour finir, la salle des « Recherches » ouvre les coulisses de leur travail, celui qui n'est pas destiné à être vu, en amont d'une production jusqu'à sa réalisation (croquis, travaux de recherche et mise en situation).

Tant d'ampleur, de respirations… Tant de générosité distribuée dans la profusion de sentiments liés à toutes grandes créations…

A.J.

ELEVATING PICTURES

To Hayao Miyazaki, "images are bewitching". They can haunt us, influence our imagination. They raise our spirits above reality… Before they actually met, Moebius and Miyazaki got to know each other through their works, especially through the wordless strip "Arzach" or the animated film "Nausicaä"… Their images contain a free and unconventional language, a driving force for complex ideas that develop on different levels, drawing invisible and yet essential links between the two artists.. This communion is bound to last for ever, like the impact of an image on our subconscious…

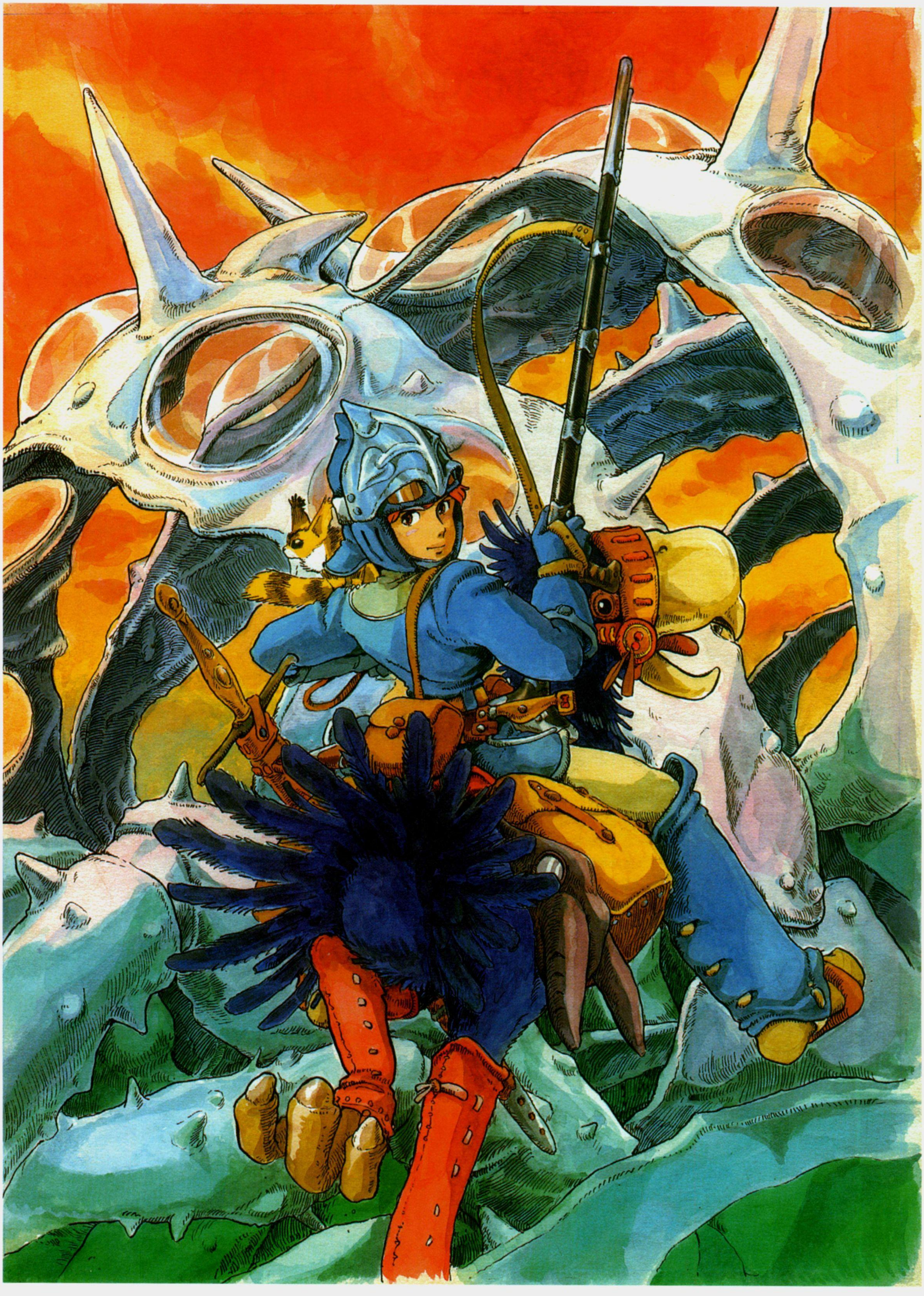
The aim of the exhibition is to highlight the artistic dialog between Moebius and Miyazaki through their drawings. When comparing their imaginary worlds, it becomes clear that their art convey messages and views that need to be put together… The exhibition therefore begins with a presentation of the creators' lives. Moebius's life is presented from the 1960s to date. The emphasis is laid on his filmmaking career. The presentation of Hayao Miyazaki's life starts with "Nausicaä" when he acquired artistic independence and freedom after the creation of the Ghibli Studio. Miyazaki, who works in teams, exhibits some drawings by his close associates whereas Moebius, who works on his own, is the author of each exhibited work.

In 2002, while in Paris, Miyazaki said, "logic just uses the front part of the brain: it's not enough to make a movie. When I realized that, I started to dig deep into the well of my subconscious. There was a sort of lid in my brain and when it opened, the story developed freely with very different ideas. It's quite dangerous since a series of visions is liberated." Ten years before, in a preface to the new edition of "Arzach", Moebius had written, "I didn't want to create one more image. What I wanted was to show something very personal, connected with sensation. My aim was to express something that is close to the subconscious. The story is peppered with elements of fantasy. This process digs deep into your mind and liberates a stream of shapes and images." Their shared vision of creativity is the basis for five closely linked themes which are devoid of Manichaeism and moral issues. We have humbly tried to show how they intertwine in five rooms where the creators express, with astounding similarities, the dreams of their civilizations (and therefore, ours).

The room named "The Nourishing Earth" emphasizes our relationship with our environment, our beliefs and our history. With figurative euphoria, it offers a journey through biodiversity, in which each organic, mineral or vegetal element seems to have a life of its own. This reminds us of the time when we were just a unicellular being, a stone… The room "In the Air" is where we become weightless so as to redefine ourselves through our dreams. While Hayao Miyazaki explores every nook and cranny of our planet, Moebius takes us into space and the infinite. The room of the "Invisible worlds" could be a draft for their secret dictionary. From its creation to its realization, their enigmatic alphabet remains a mystery. The invisible world is a constant theme in the two artists' works. It is at the core of their storytelling. The room of the "Creatures" emphasizes their instinctive desire for poetry… It is a fertile ground for a bestiary of "humanized" animals and "animalized" humans, symbolizing the decay of our societies, genetic advances, the dark forces of mankind. The last room called "Study" shows the different stages a work of art go through, from sketch to finished product.

The form's genius is in the story's breath and scope, its generosity and stream of emotions, which is the essential part of any artistic creation…

A.J.



NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT / ILLUSTRATION DE COUVERTURE « ANIMAGE » JUILLET 1982

ARZACH / NAUSICAÄ – LE POINT DE RENCONTRE

Bien que plusieurs années séparent la production de ces deux oeuvres, à leur sortie, la bande dessinée « Arzach »* et le film d'animation « Nausicaä De La Vallée Des Vents » ont eu un profond impact sur le public et ont fait office de manifestes artistiques auprès de quantité d'auteurs. Moebius et Miyazaki ont signé chacun de leur côté un scénario complexe et philosophique, élargissant de façon considérable le type de questionnement généralement formulé en bande dessinée ou en dessin animé. Plus encore, ils ont doublé leur performance de scénariste d'une prouesse graphique sans égal. De la haute voltige aux dimensions d'une vraie révolution puisque grâce à ces œuvres, les domaines populaires de la bande dessinée et de l'animation d'abord dédiés aux enfants vont basculer dans une dimension inédite : celle des adultes… Lorsqu'il était enfant, « Nausicaä »* étant en plein chantier, Goro Miyazaki se souvient avoir vu son père de multiples fois plongé dans « Arzach ». De son côté, avant même que « Nausicaä » ne soit sous-titré, Moebius l'a, un nombre incalculable de fois, visionné pour se laisser porter par la magie de ses images… Alors qu'il n'est pas rare de voir l'inspiration des artistes fonctionner en circuit ouvert, ces deux immenses créateurs aux échappées constantes se sont « influencés » à la hauteur de leurs exigences. Pour eux, ce cas d'école a l'allure d'une destinée .

---

* Moebius commence à créer Arzach en 1975. L'œuvre est publiée en 1976 et fait depuis l'objet de multiples rééditons. Elle a dernièrement été adaptée en dessin animé pour être rebaptisé « Arzak Rhapsody ».
* Le manga « Nausicaä » débute sa publication en 1982. Le film d'animation sort en 1984. Il reprend le récit développé dans les deux premiers volumes de la bande dessinée qui en comprend sept aujourd'hui.
A.J.

ARZACH / NAUSICAÄ – THE MEETING POINT

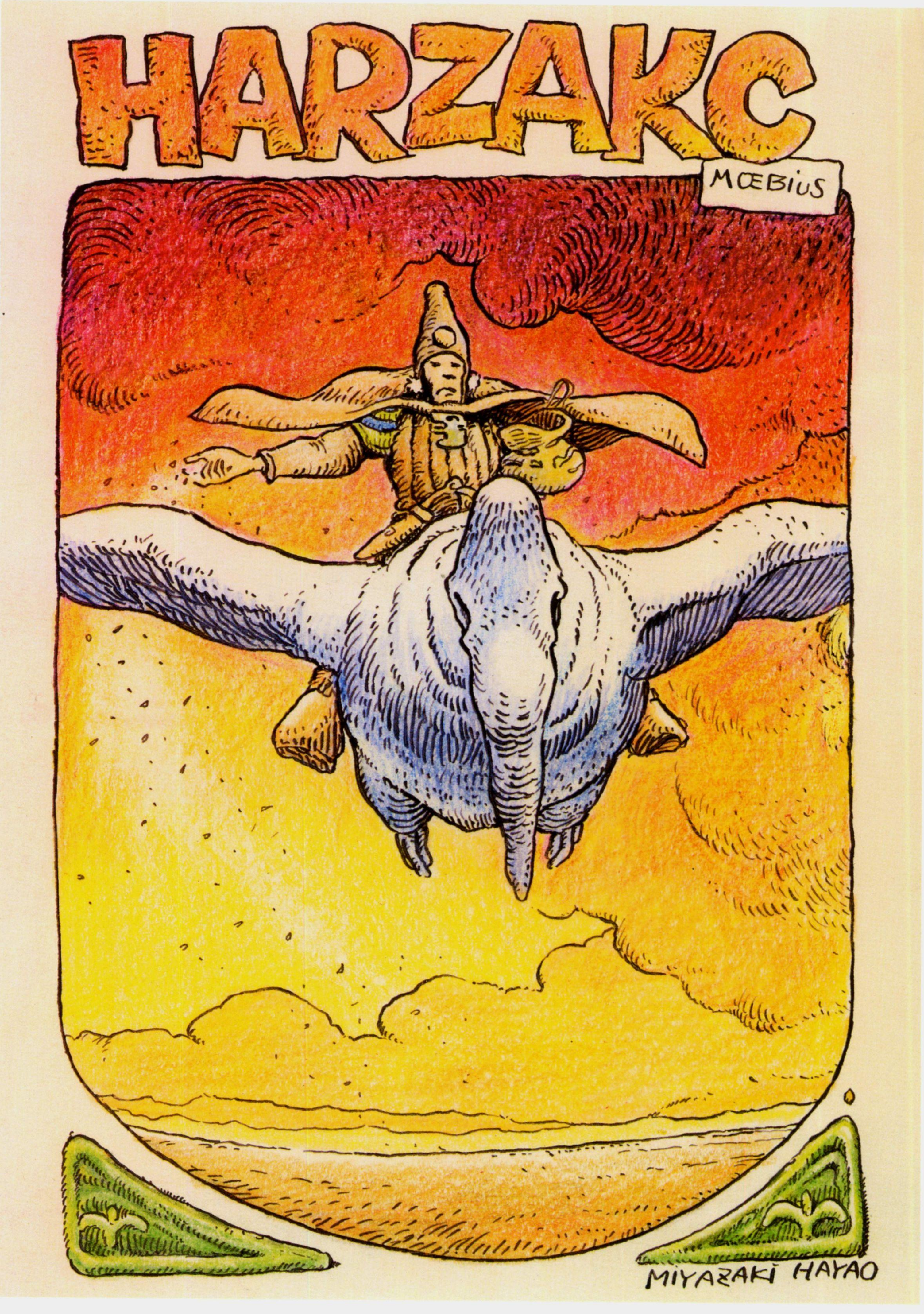
Even if several years have passed between the creation of the "Arzach" comic books and the production of the animated feature "Nausicaä of the Valley of the Winds", these two works had both a great impact on the general audience and acted as an artistic testimony for many authors. Moebius and Miyazaki have signed, each in their own way, a complex philosophical script, which broadened significantly the kind of questioning generally expressed in cartoons or comics universes. Moreover, they doubled their scenaristic performance with a unique graphic artistry, thus realizing a true revolution : thanks to their works, the popular fields of comics and animation that were until then first and foremost dedicated to children, reached a whole new dimension in the adult world…

When he was a child, as "Nausicaä" was in preparation, Goro Miyazaki remembers having seen his father reading "Arzach" more than often… And even before "Nausicaä" was subtitled, Moebius had seen it several times, eager to immerse himself in its magical images...

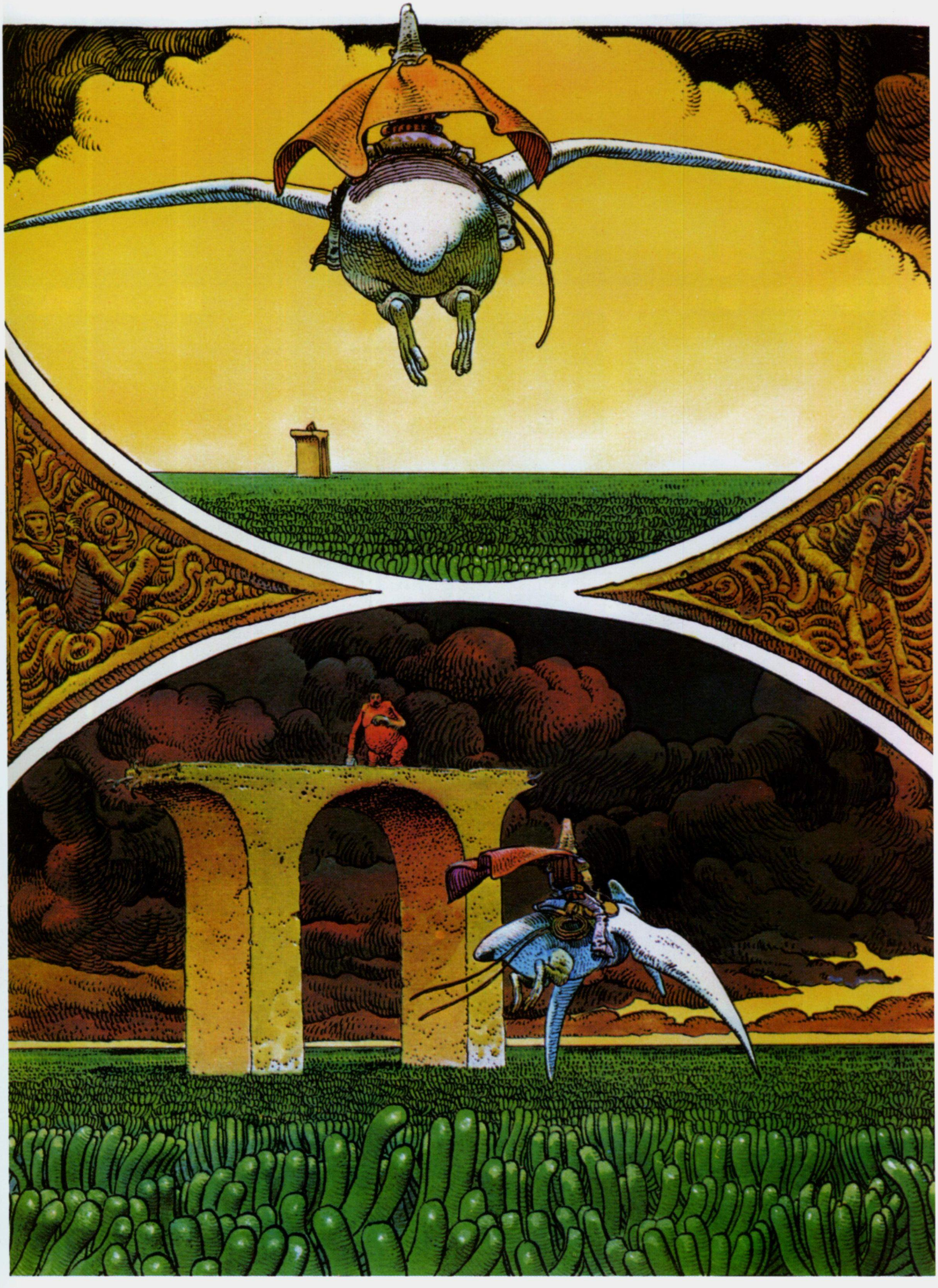
As most of artists' inspirations keep moving in a constantly fluctuating flood, these two great creators and their dazzling ideas have "influenced" each other with a shared requirement for perfection. For both of them, this experience was a becoming destiny…

---

* Moebius started the creation of "Arzach" in 1975. The book was first edited in 1976 and has been republished several times since. "Arzach" has just been adapted as an animated film under the title "Arzak Rhapsody".
* The "Nausicaä" manga publication began in 1982. The animated feature was released in 1984. The script tells the story of the first two books – the series numbers today seven books.
A.J.

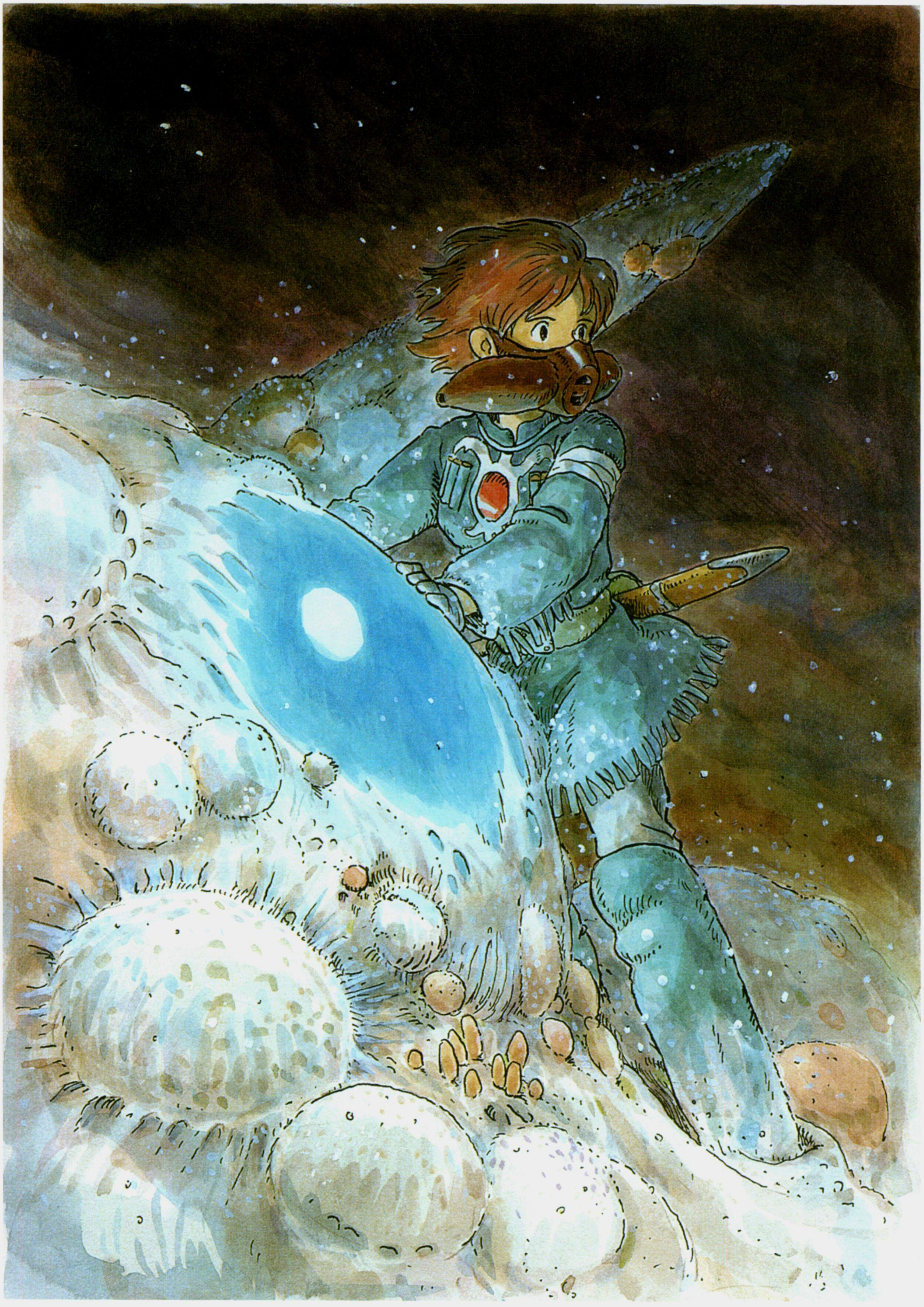

HARZAKC
MŒBIUS
MIYAZAKI HAYAO

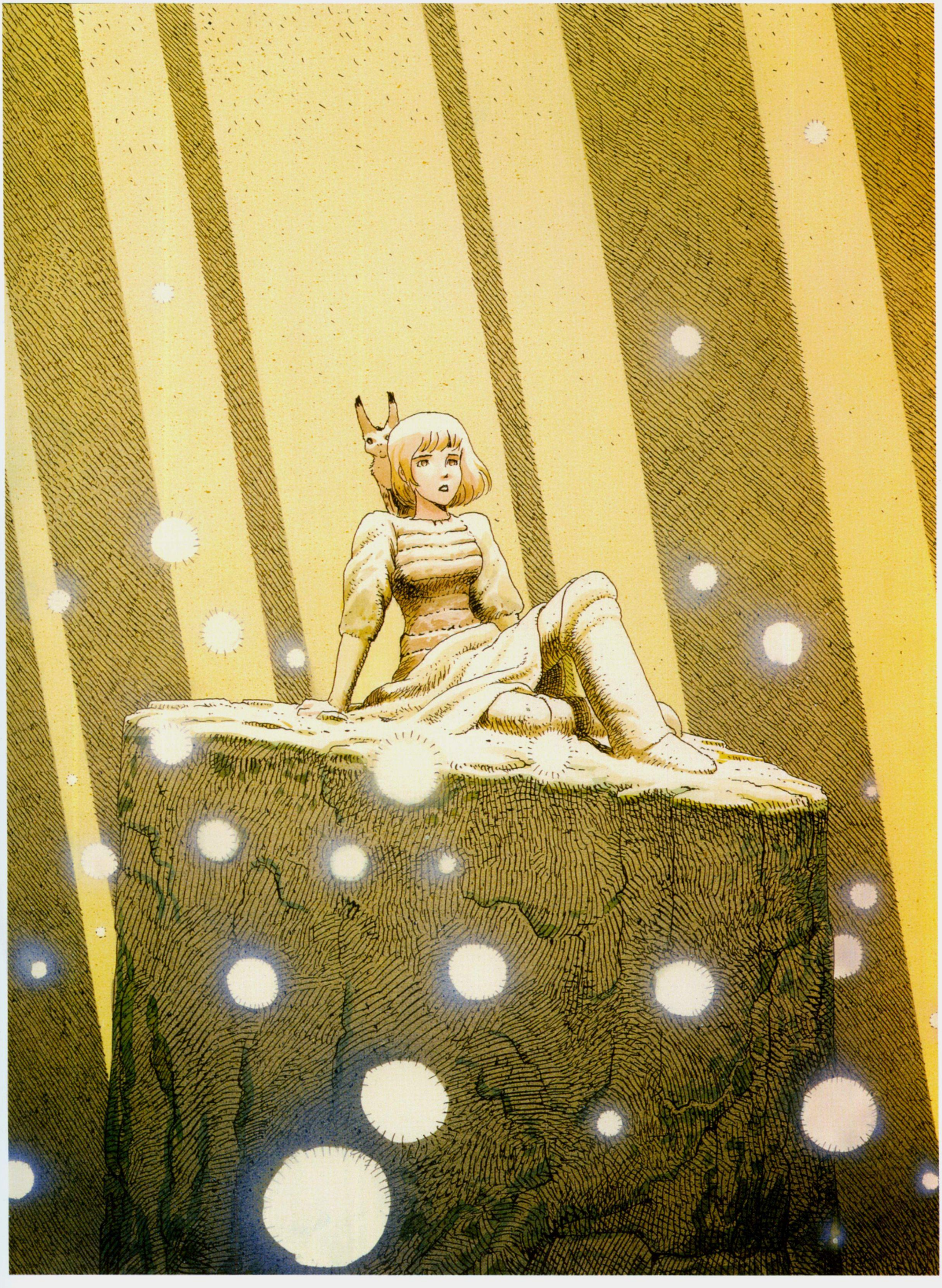
HOMMAGE À ARZACK PAR MIYAZAKI



ARZACK PAGE 12 / IMAGE DE RÉFÉRENCE POUR MIYAZAKI

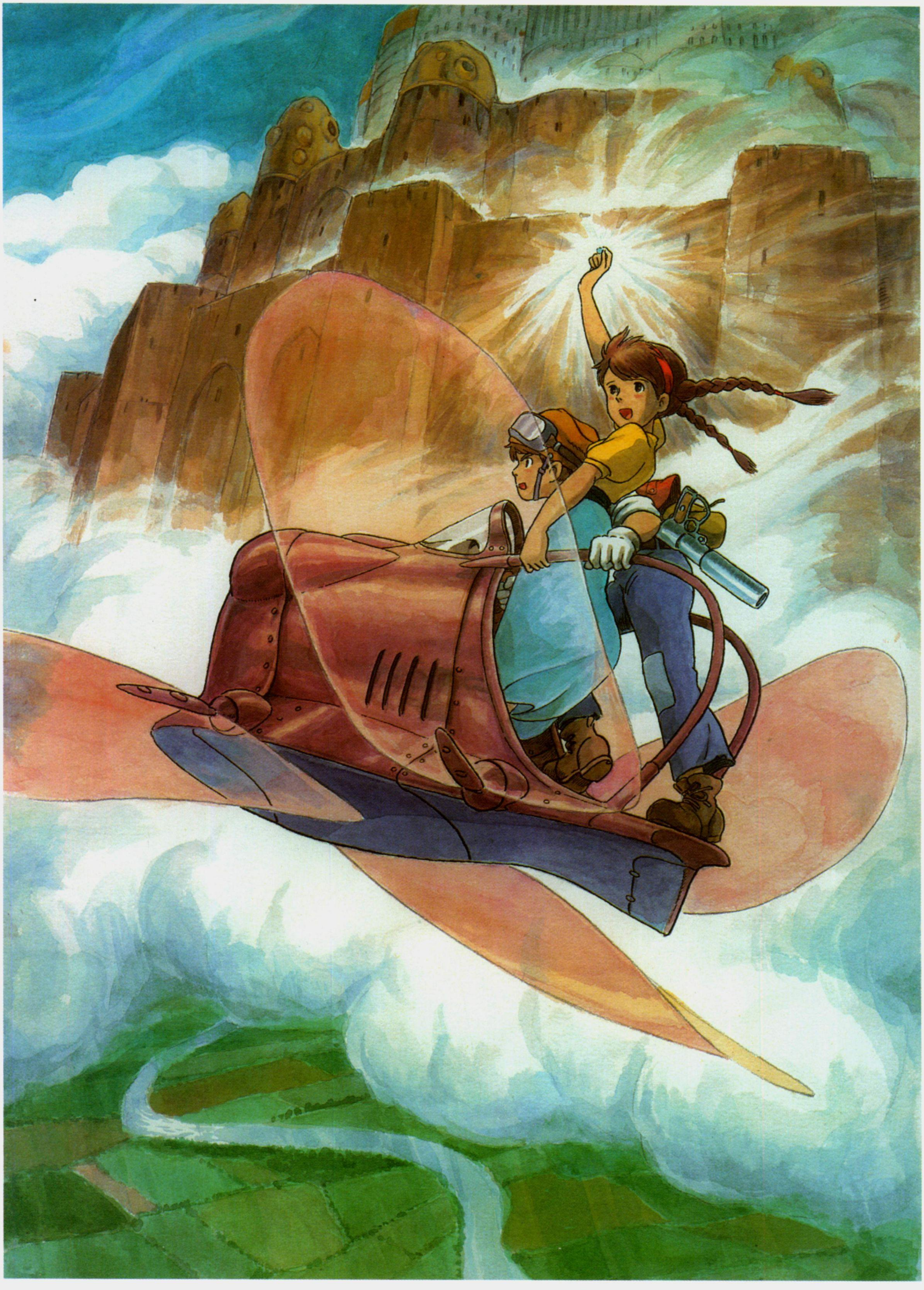
NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT / ILLUSTRATION COUVERTURE TOME 5 DU MANGA

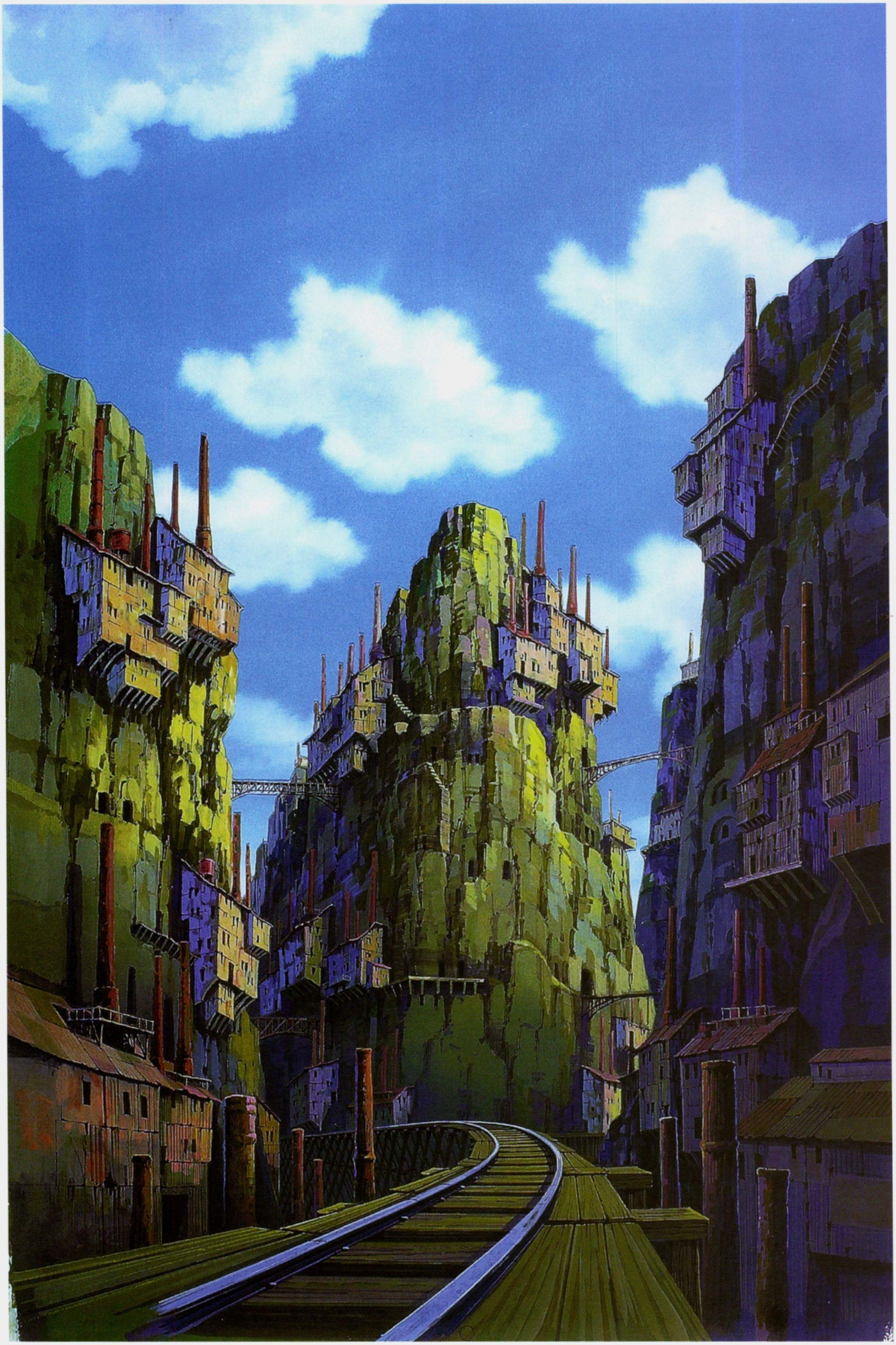




HOMMAGE À NAUSICAÄ PAR MOEBIUS

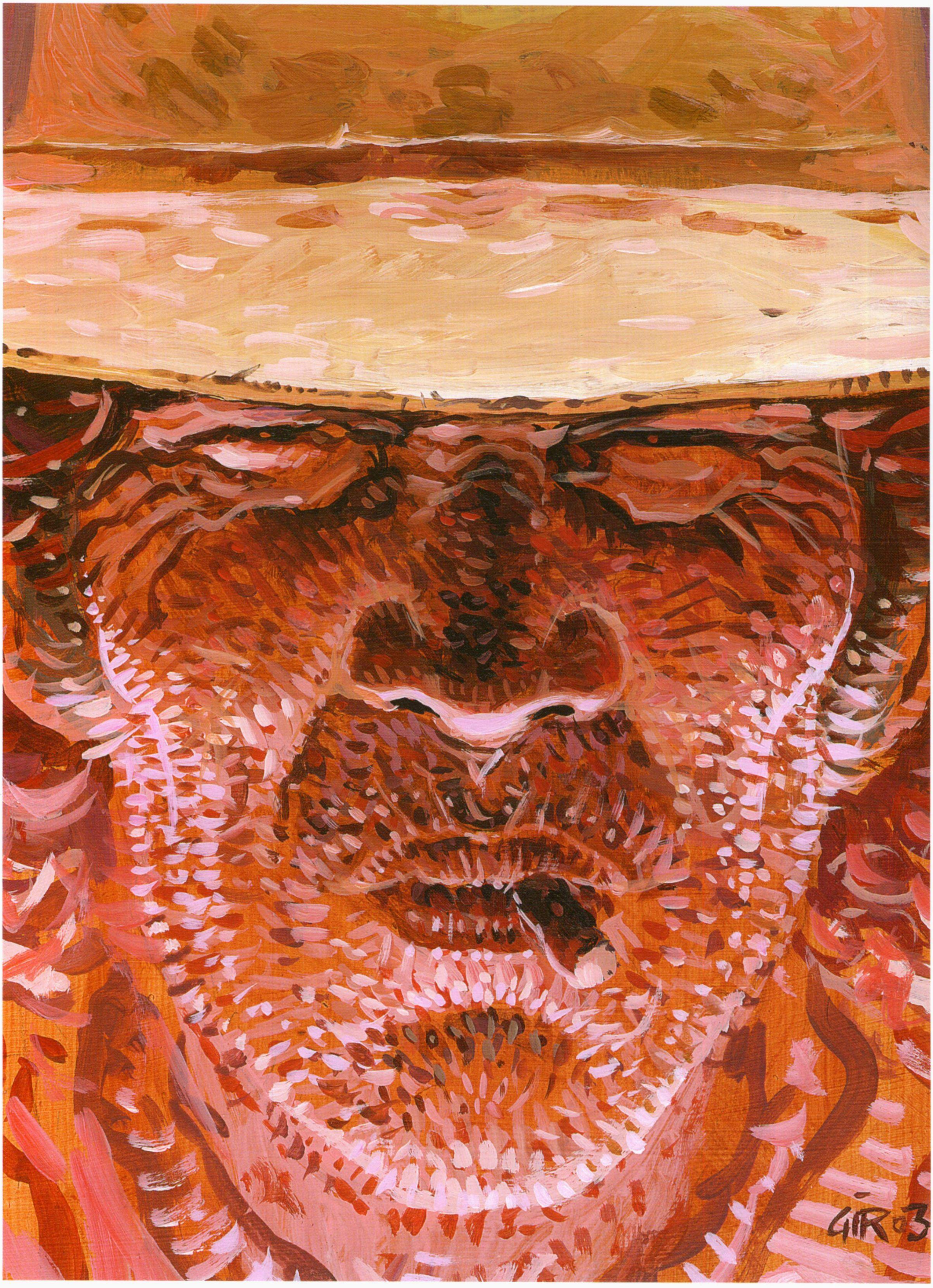
LE CHÂTEAU DANS LE CIEL / ILLUSTRATION POUR L'AFFICHE

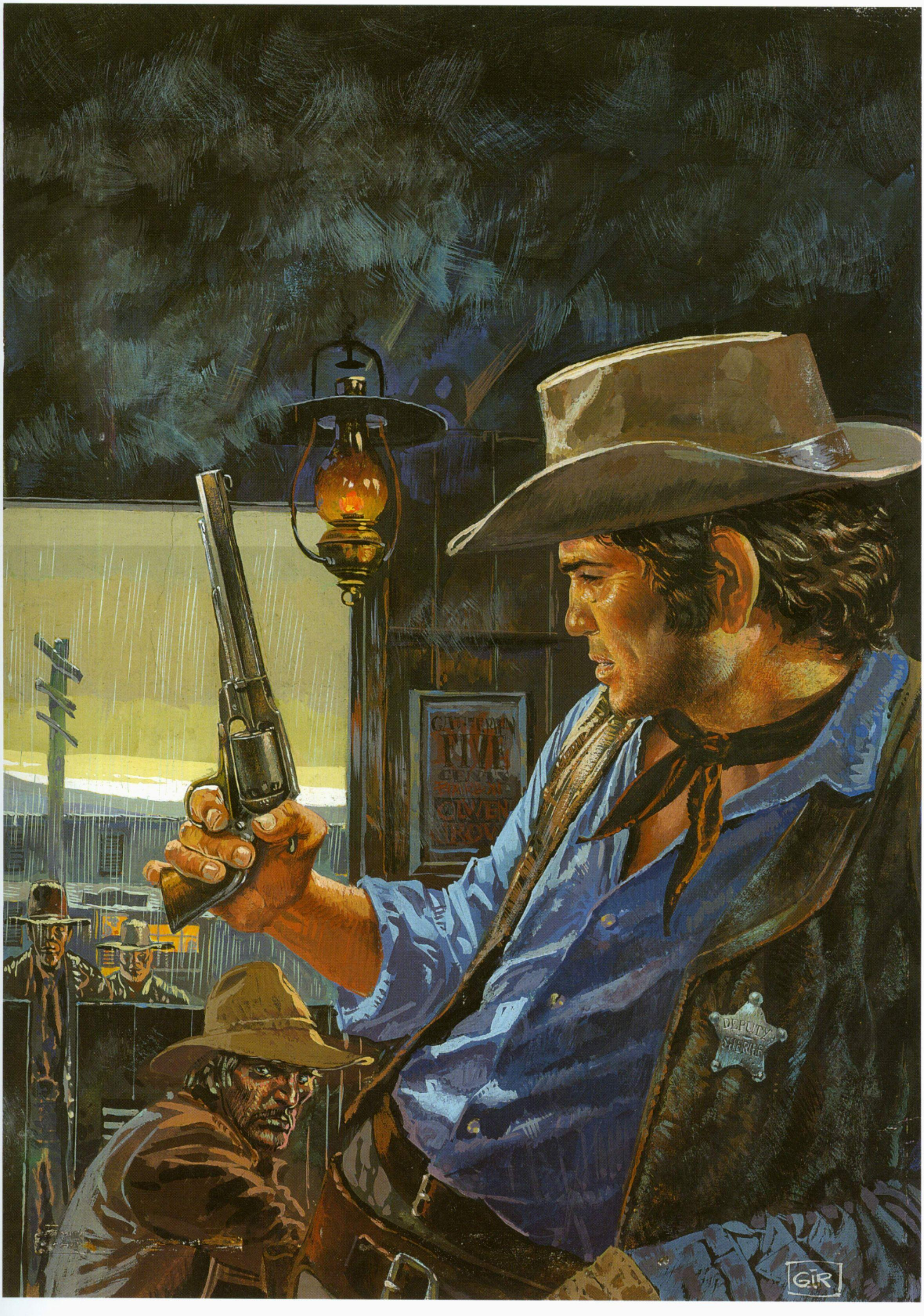




LE CHÂTEAU DANS LE CIEL / DÉCOR DE TOSHIRO NOZAKI

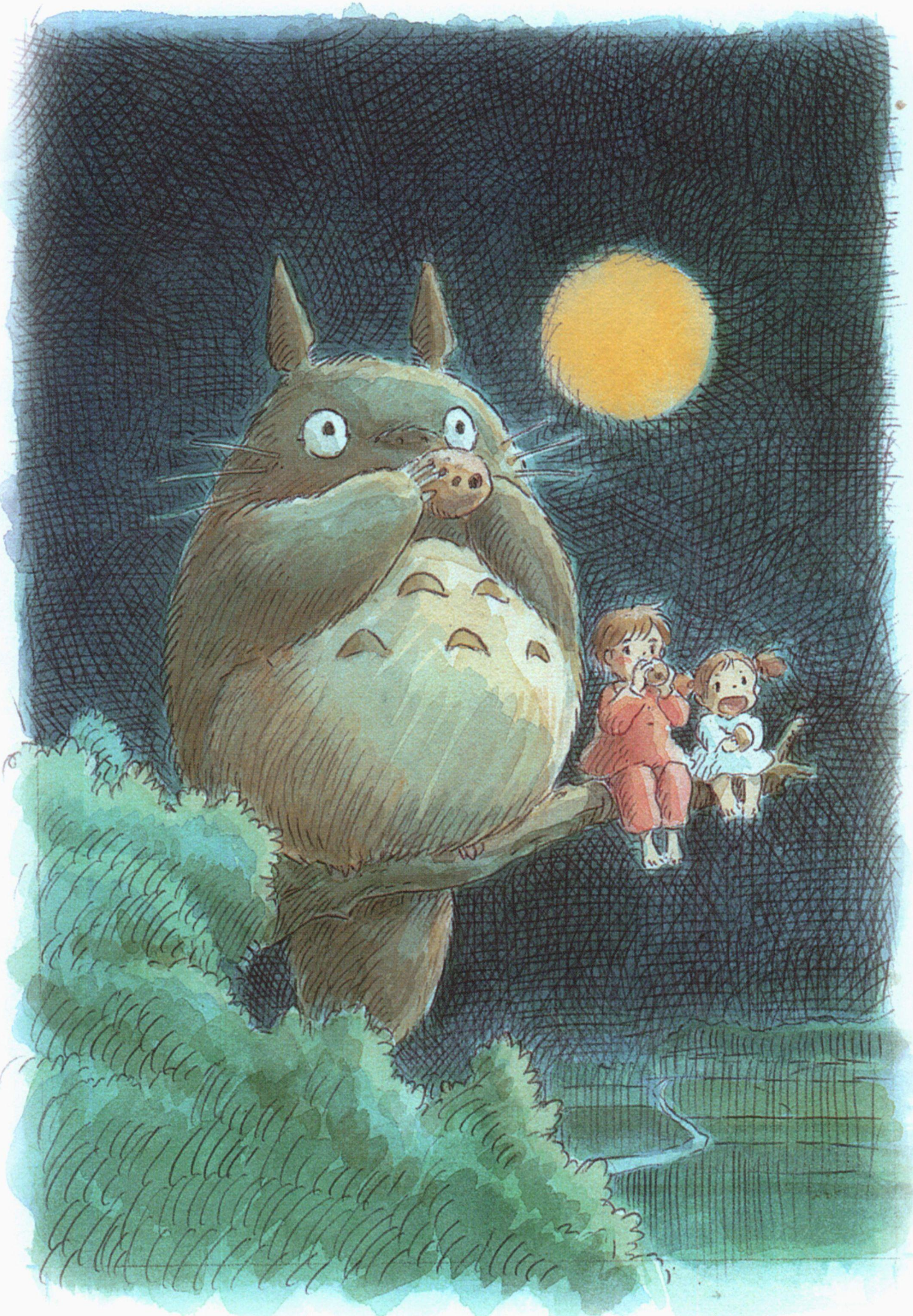
BLUEBERRY / PROJET DE COUVERTURE OK CORRAL

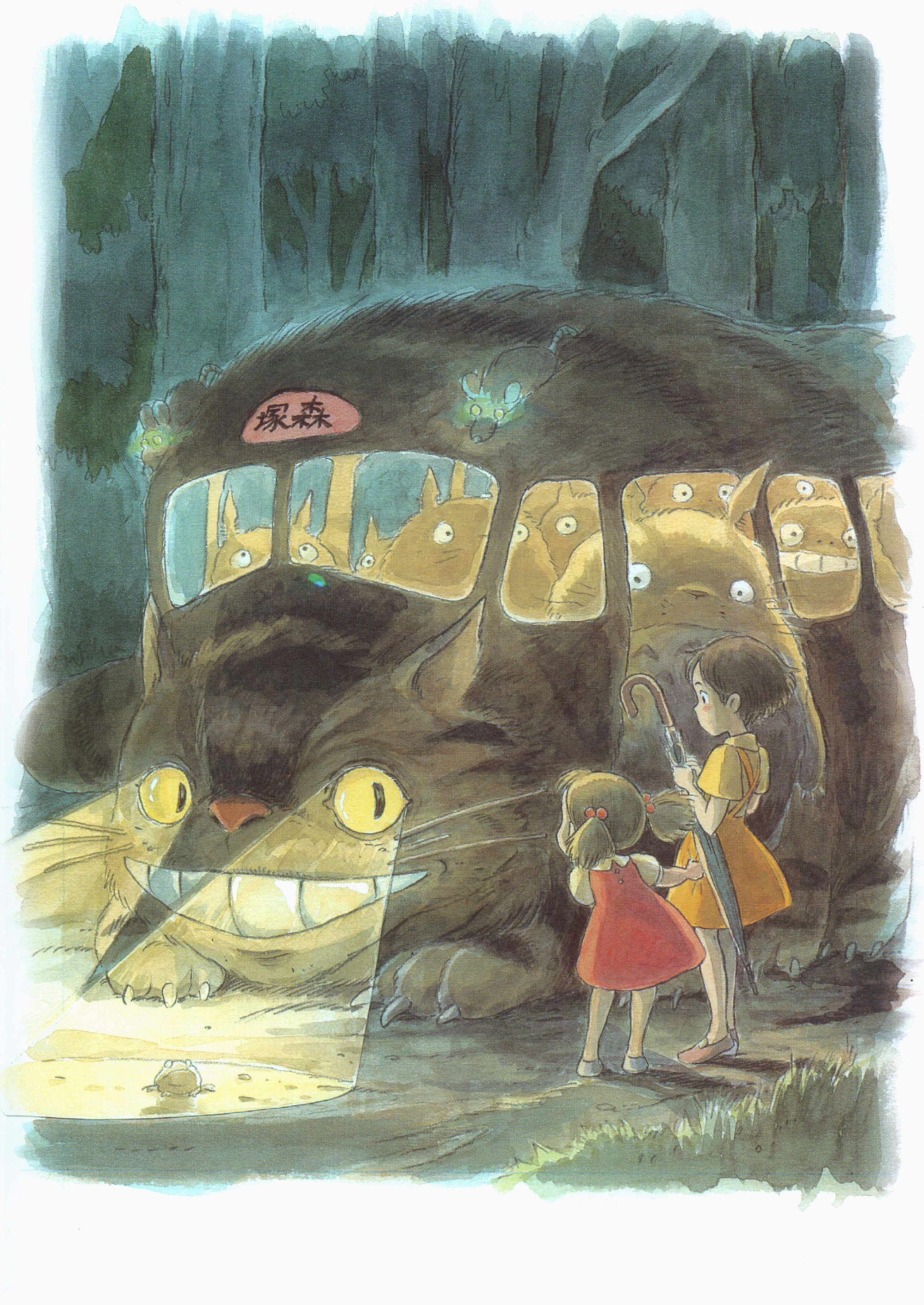



FIVE
CENTS
DEPUTY SHERIFF
GIR

BLUEBERRY / COUVERTURE L'HOMME À L'ÉTOILE D'ARGENT

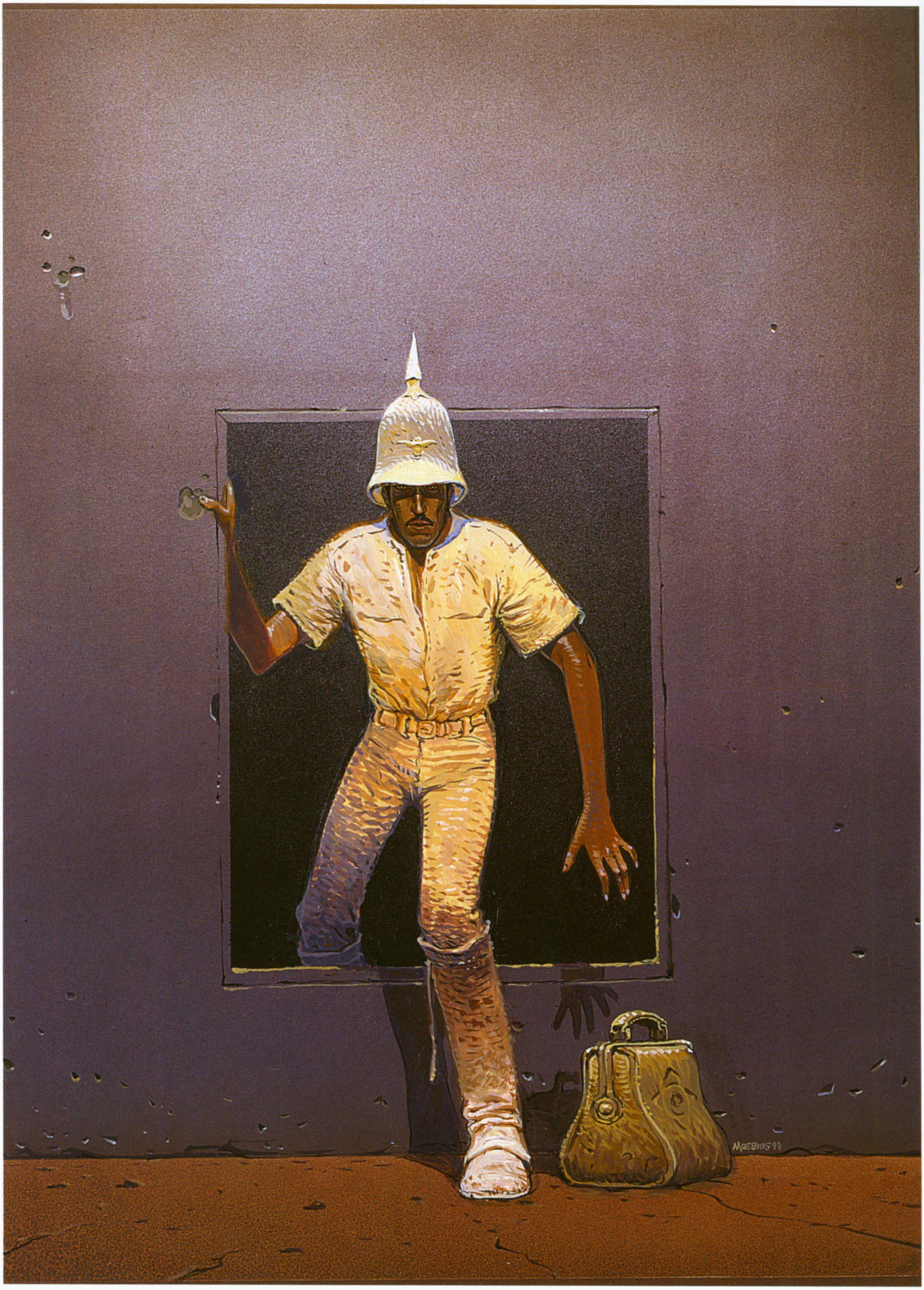
MON VOISIN TOTORO / ILLUSTRATION POUR LA COUVERTURE DE LA NOUVELLE

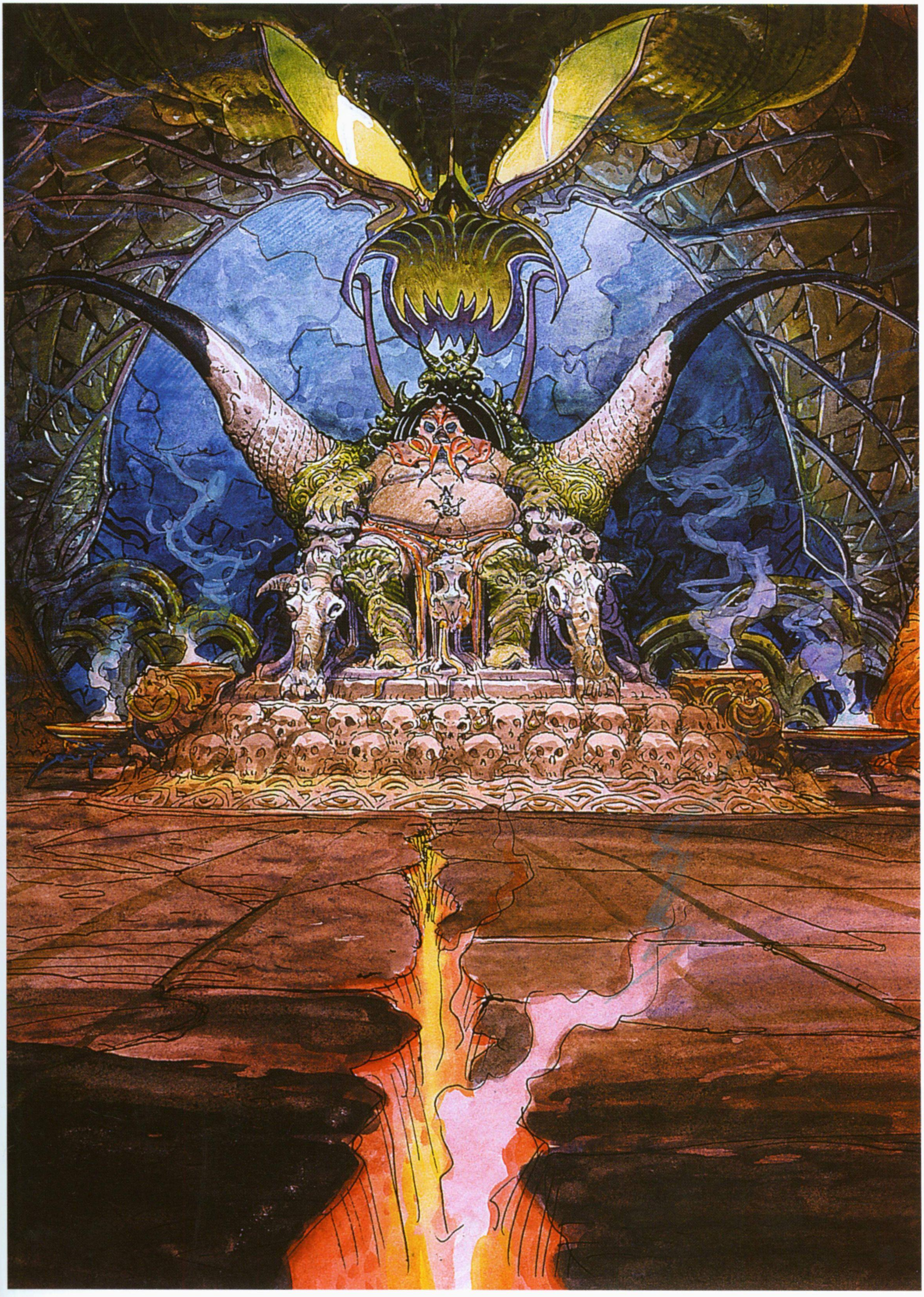




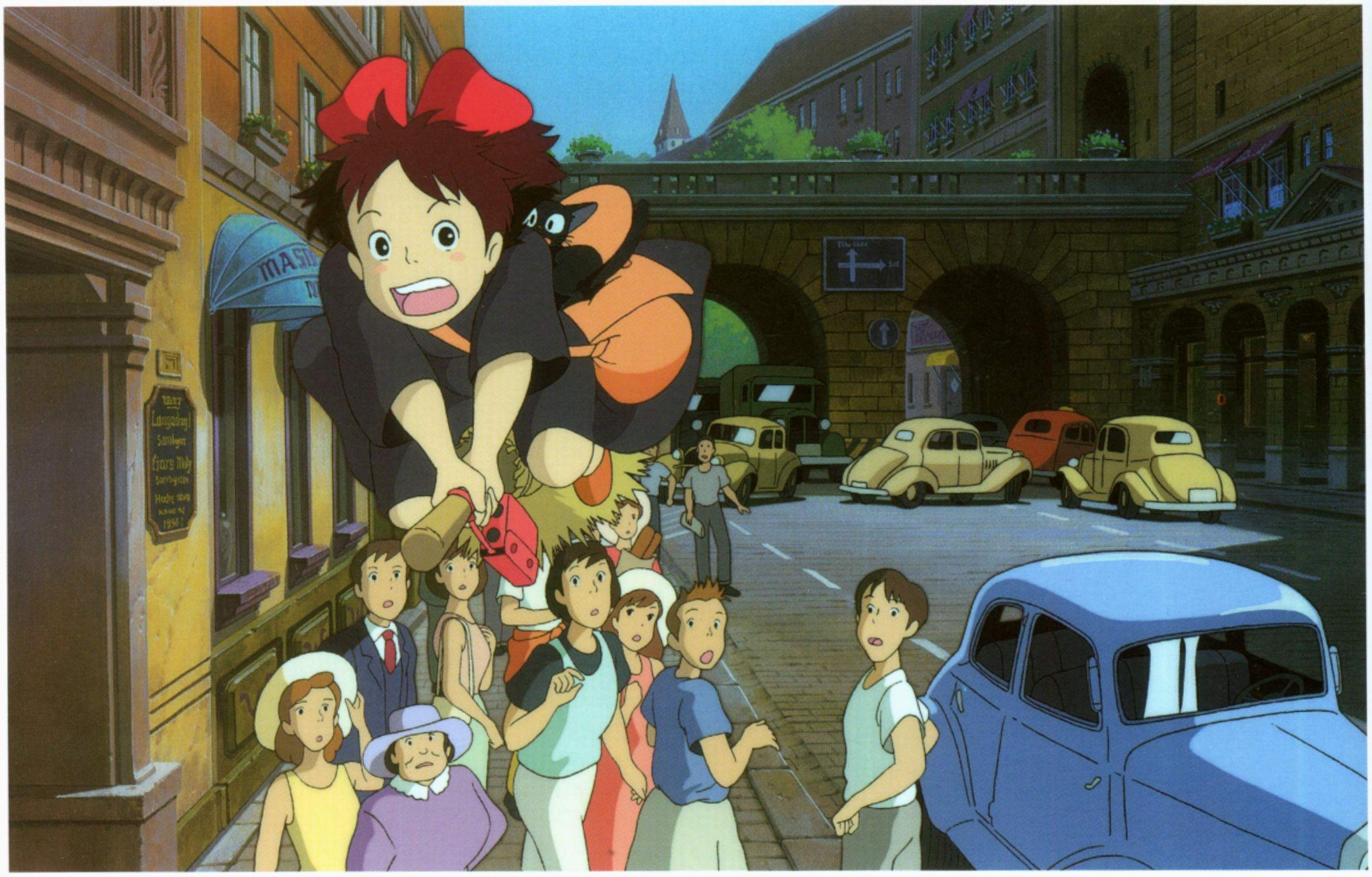
MON VOISIN TOTORO / ILLUSTRATION DE COUVERTURE « ANIMAGE » JUIN 1987

LE MAJOR / COUVERTURE DU GARAGE HERMÉTIQUE

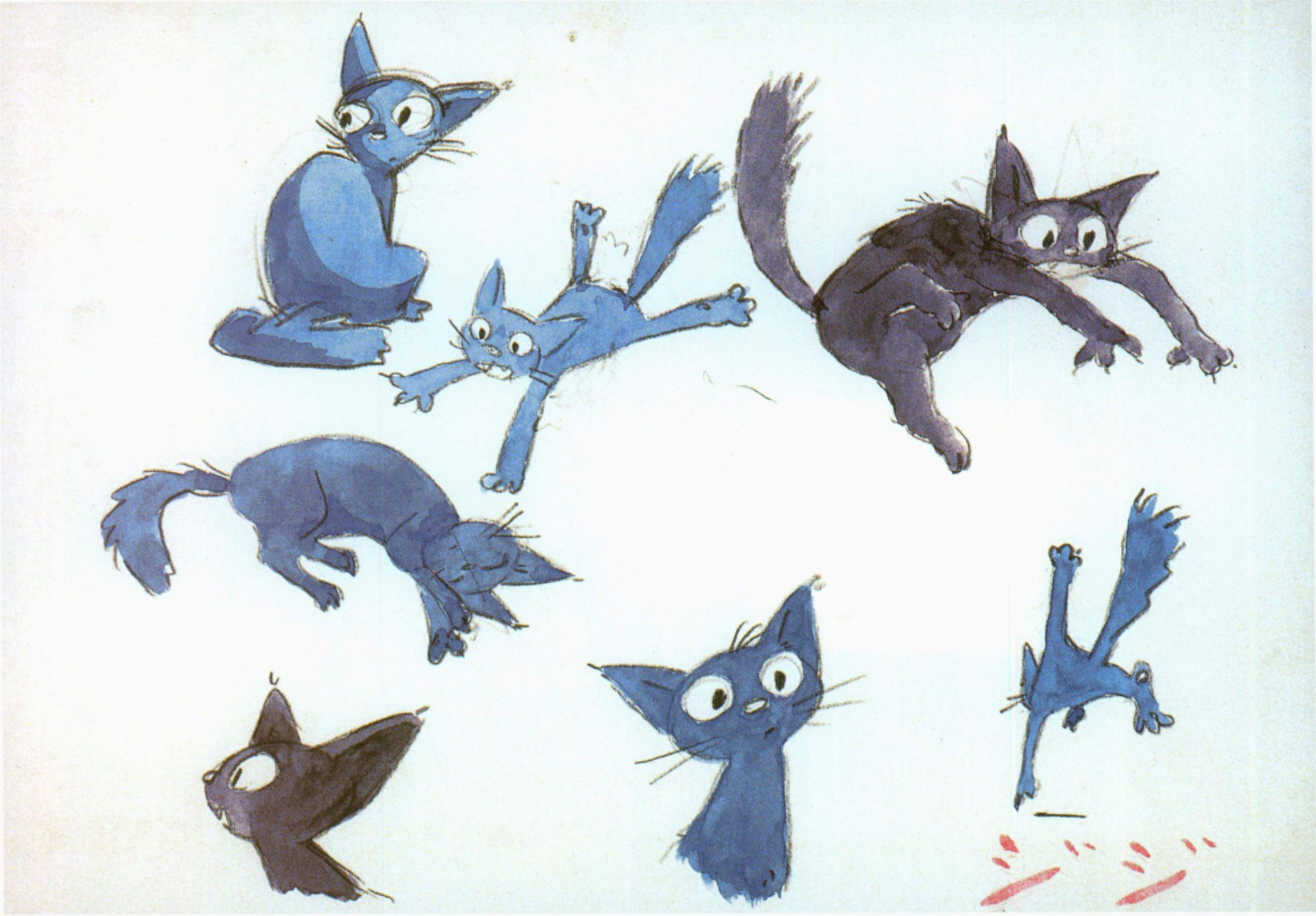




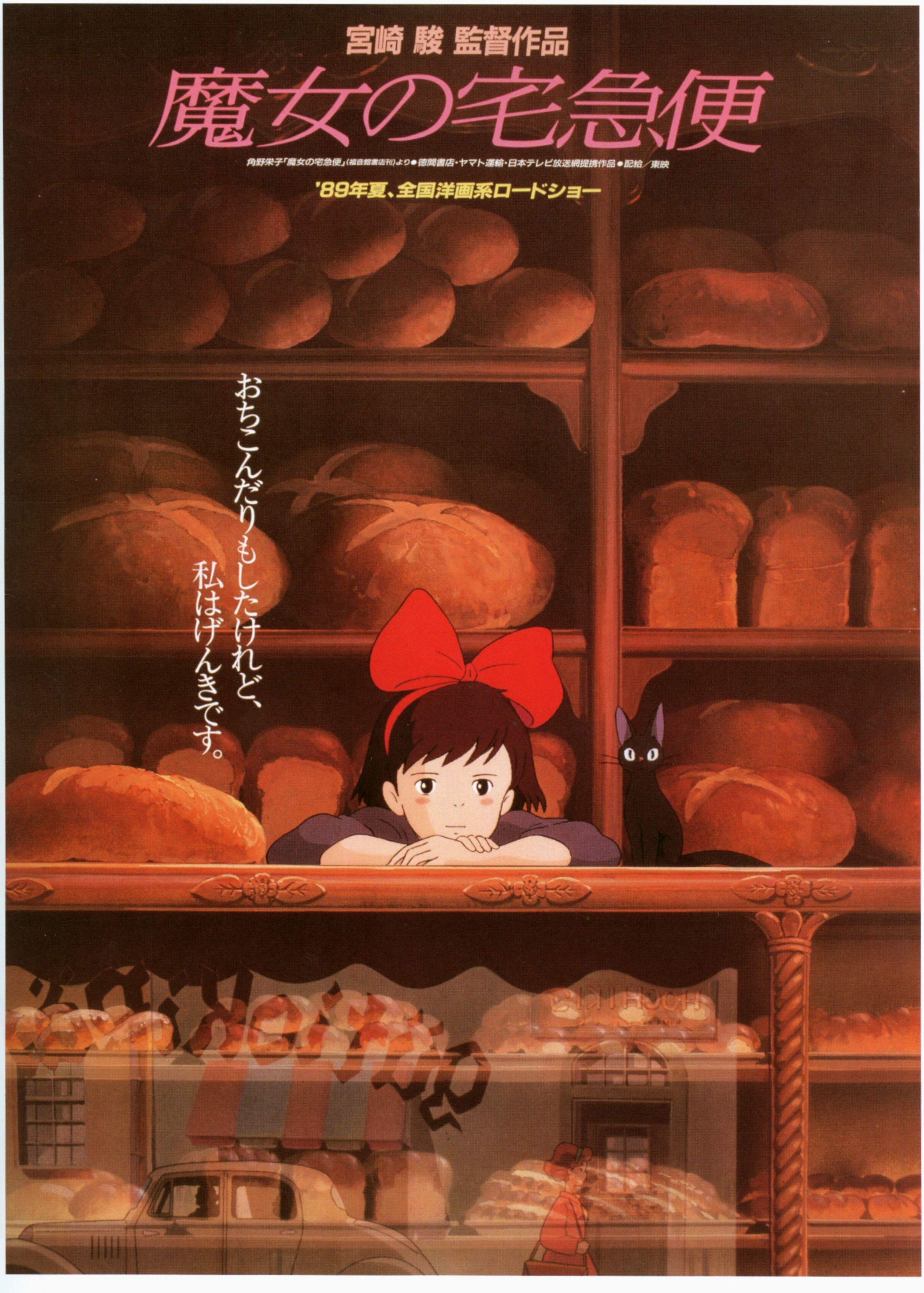
ÉTUDE POUR WILLOW / DESSIN ANIMÉ



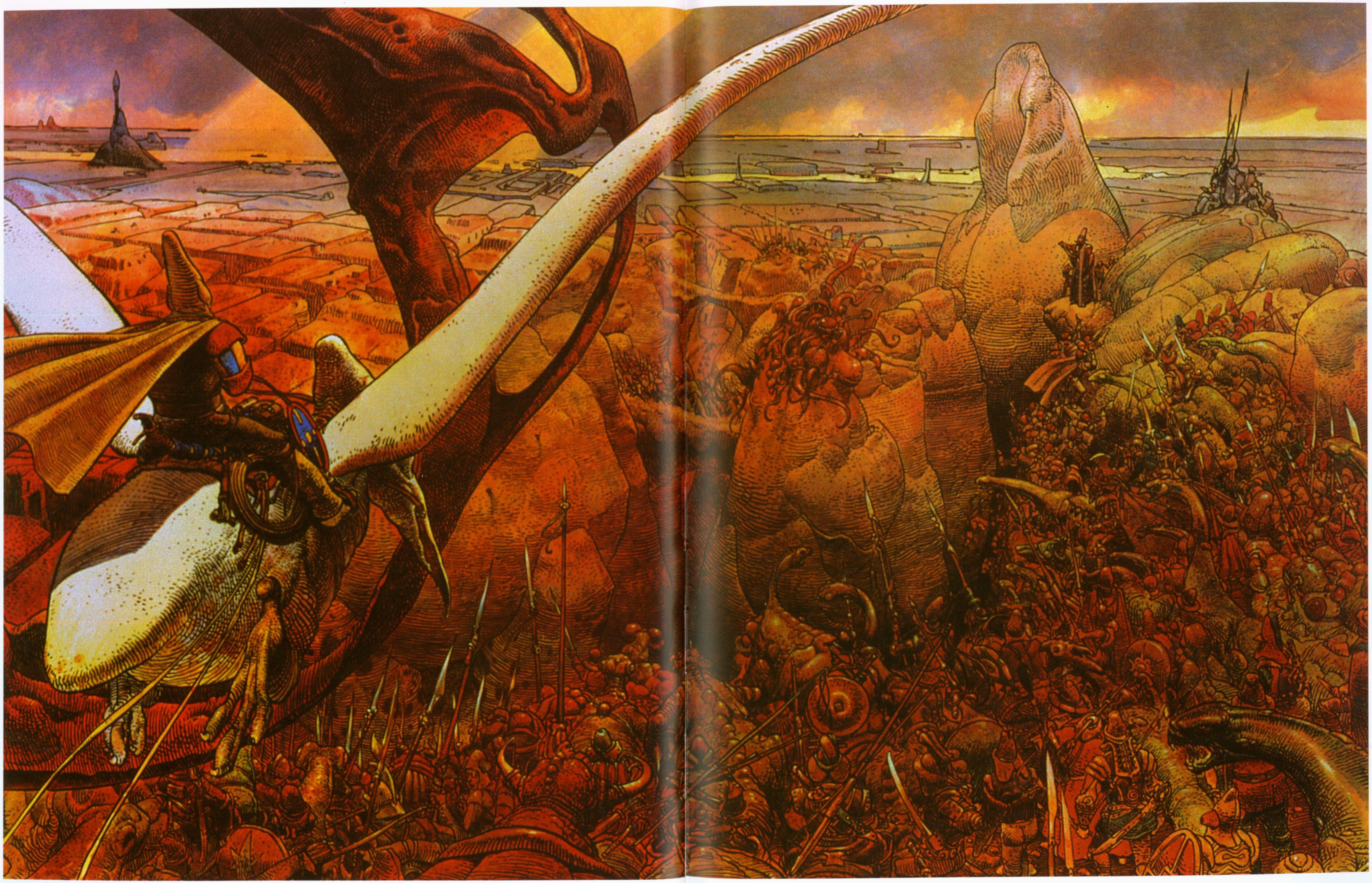
CELLO ET DÉCOR



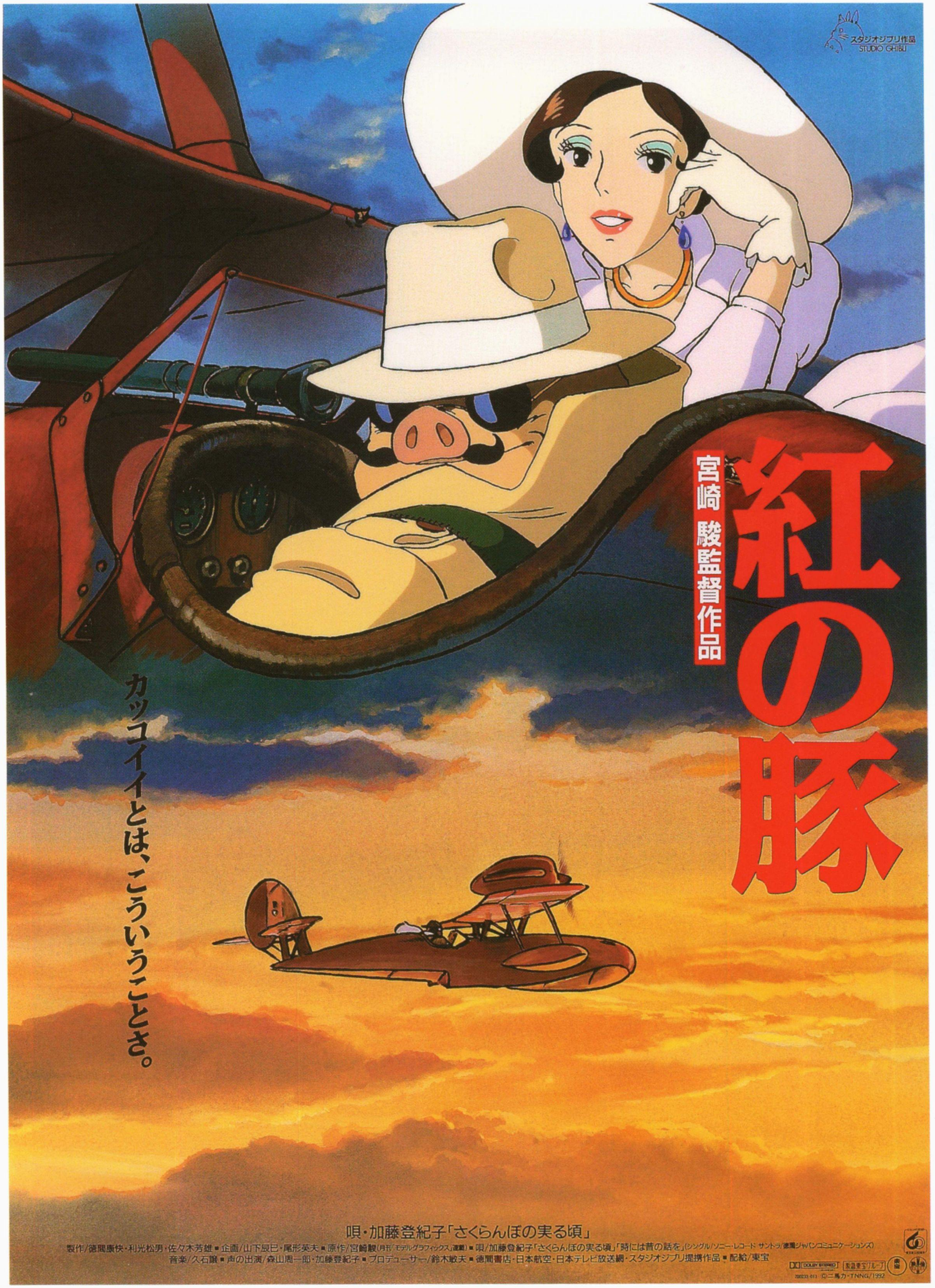
ÉTUDE DE KATSUYA KONDÔ

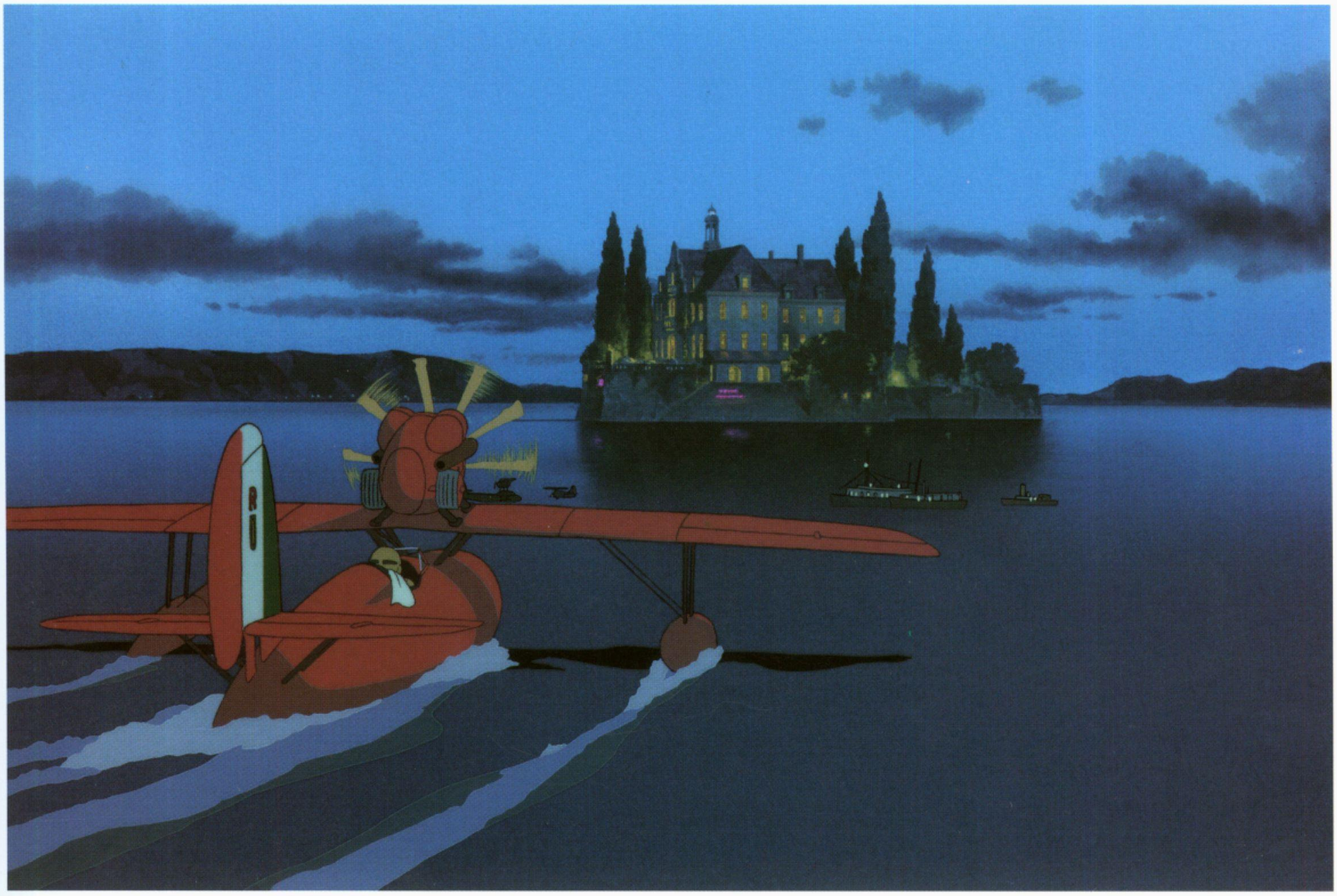

宮崎 駿 監督作品
魔女の宅急便
角野栄子「魔女の宅急便」（福音館書店刊）より●徳間書店・ヤマト運輸・日本テレビ放送網提携作品●配給／東映
'89年夏、全国洋画系ロードショー
おちこんだりもしたけれど、私はげんきです。

KIKI LA PETITE SORCIÈRE / AFFICHE JAPONAISE

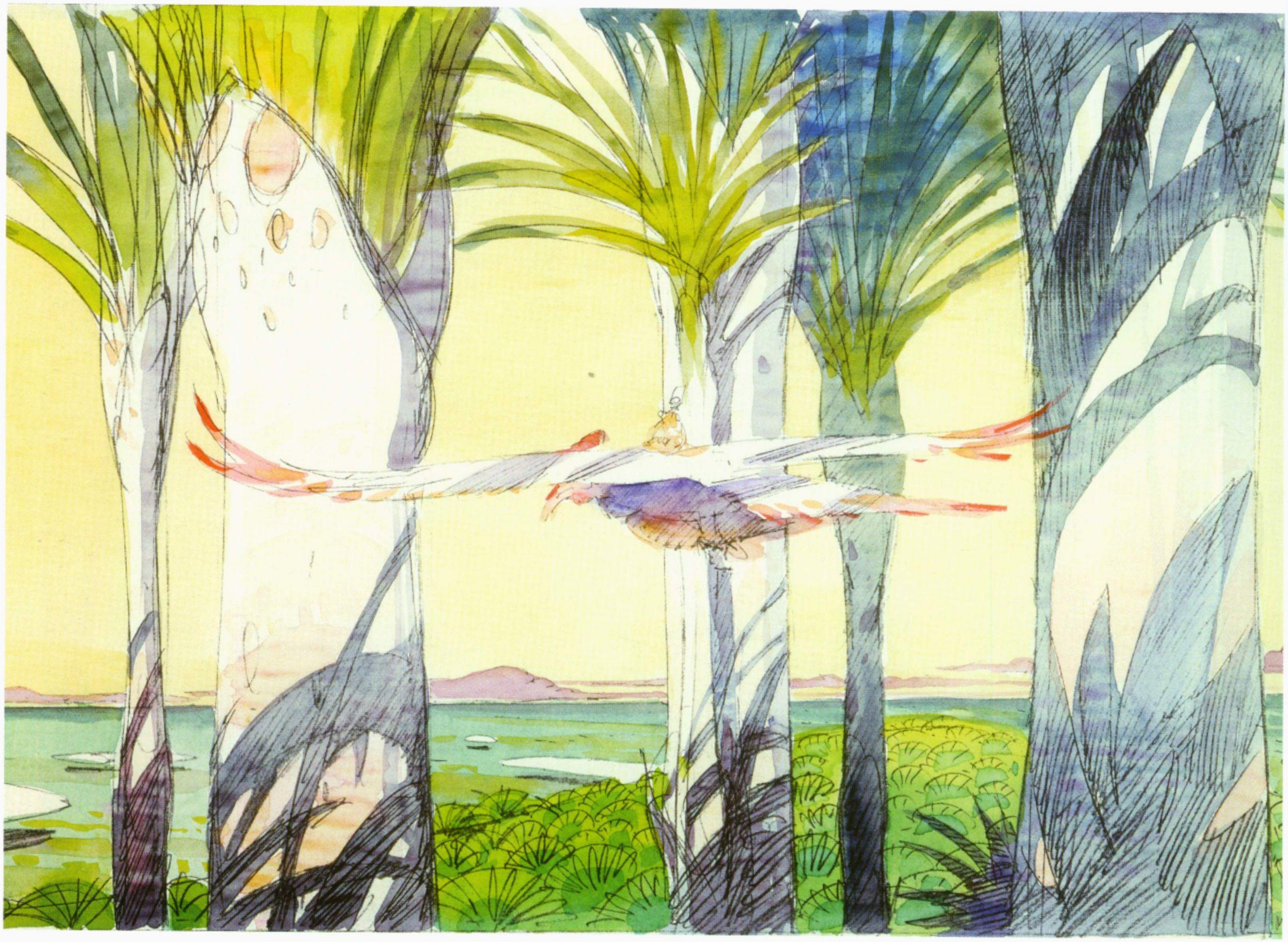


PORCO ROSSO / AFFICHE JAPONAISE

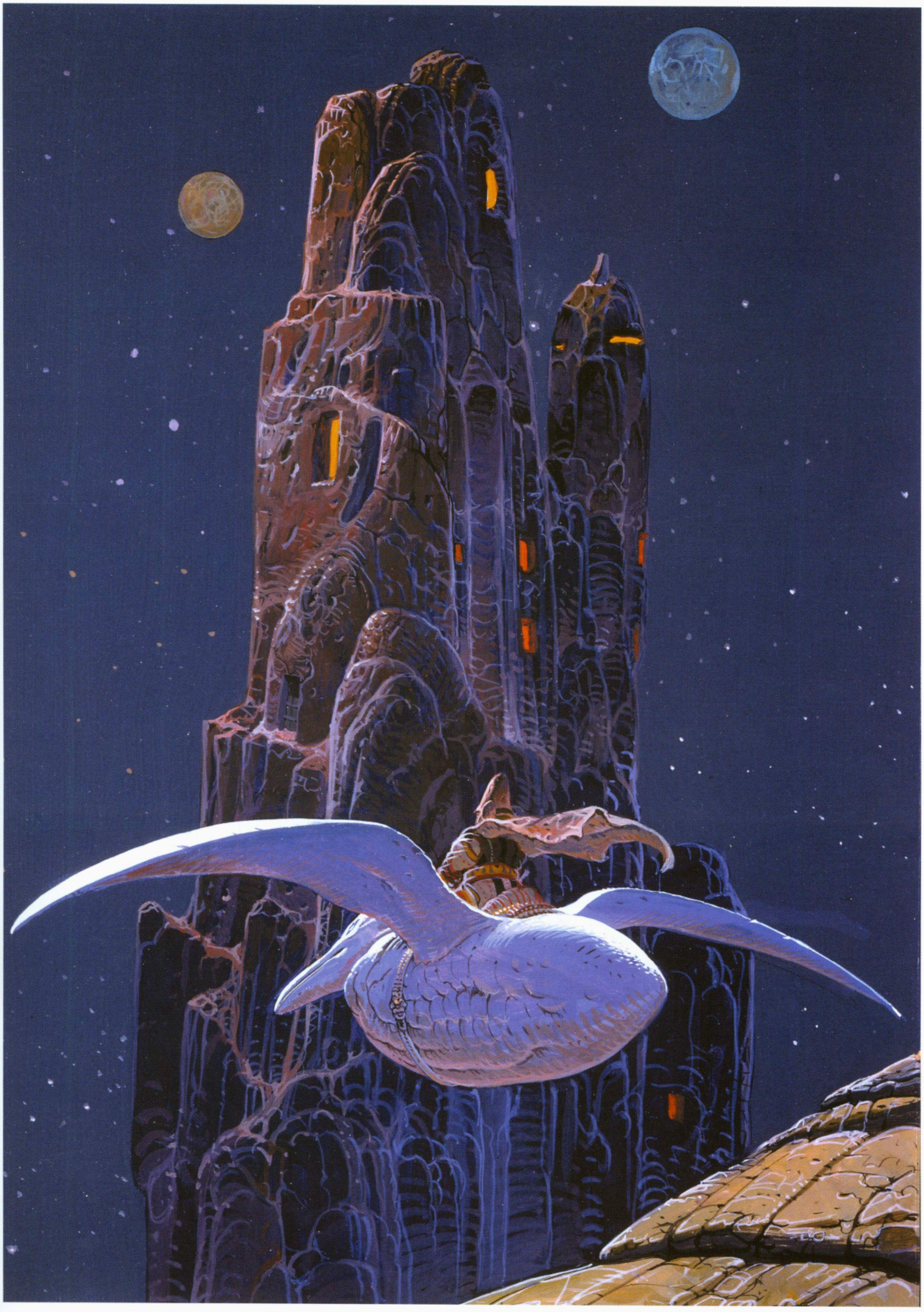

スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
紅の豚
宮崎 駿監督作品
カッコイイとは、こういうことさ。
唄・加藤登紀子「さくらんぼの実る頃」
製作/徳間康快・利光松男・佐々木芳雄 ■ 企画/山下辰巳・尾形英夫 ■ 原作/宮崎駿（月刊「モデルグラフィックス」連載）■ 唄/加藤登紀子「さくらんぼの実る頃」「時には昔の話を」（シングル/ソニー・レコード サントラ/徳間ジャパンコミュニケーションズ）
音楽/久石譲 ■ 声の出演/森山周一郎・加藤登紀子 ■ プロデューサー/鈴木敏夫 ■ 徳間書店・日本航空・日本テレビ放送網・スタジオジブリ提携作品 ■ 配給/東宝
DOLBY STEREO
阪急東宝グループ
©二馬力・TNNG/1992



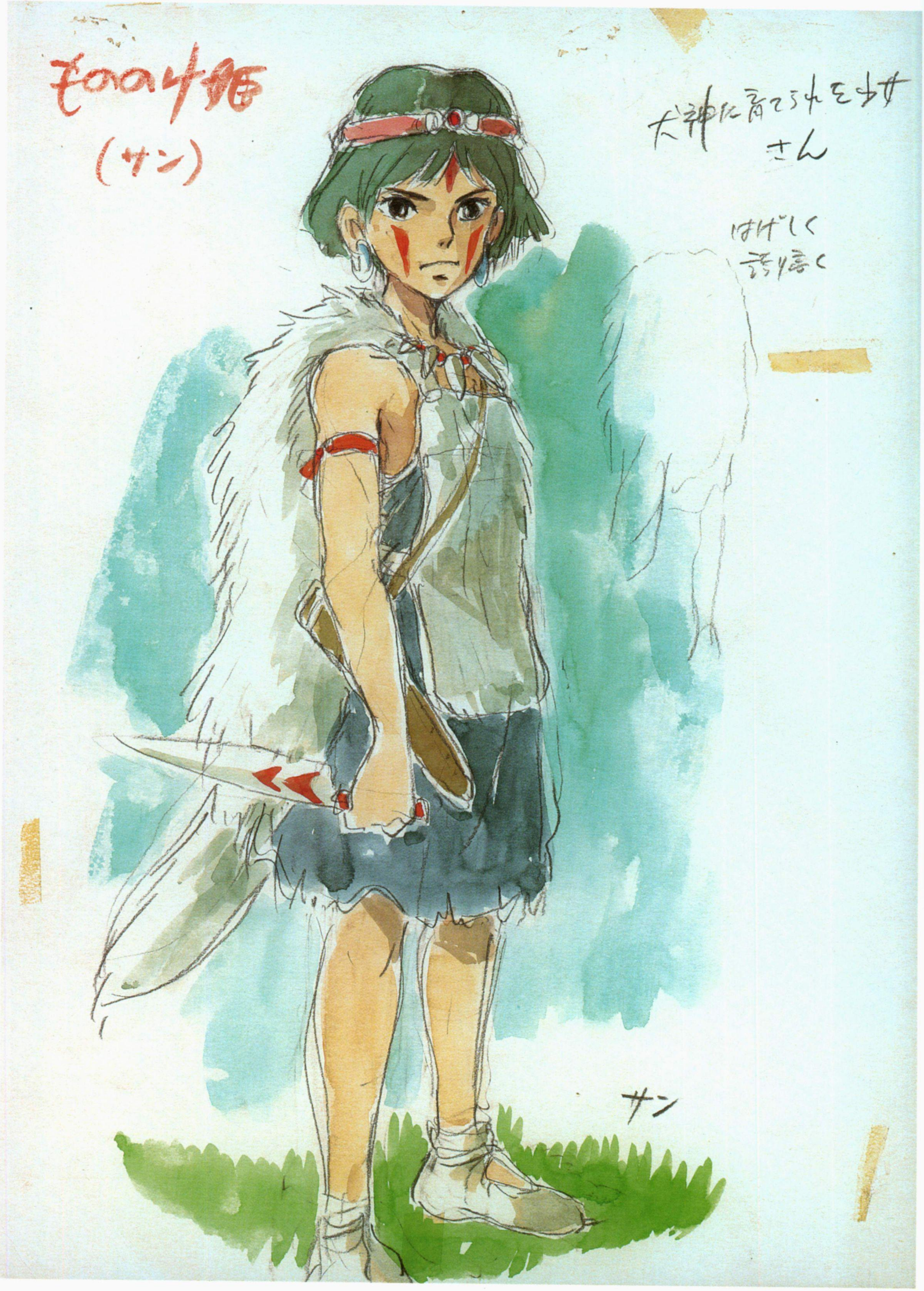
PORCO ROSSO / CELLO ET DÉCOR

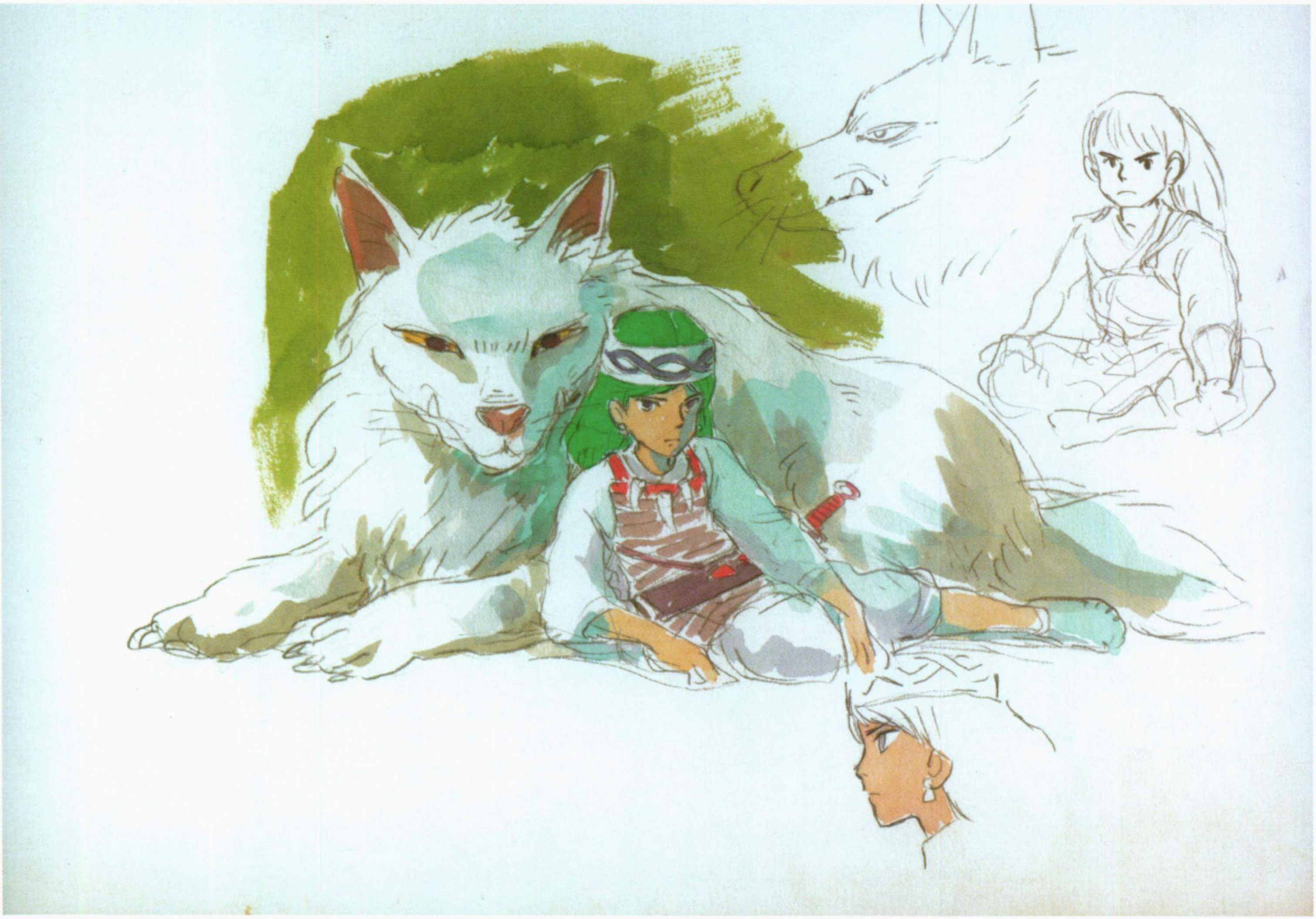


ÉTUDE POUR LITTLE NÉMO / DESSIN ANIMÉ

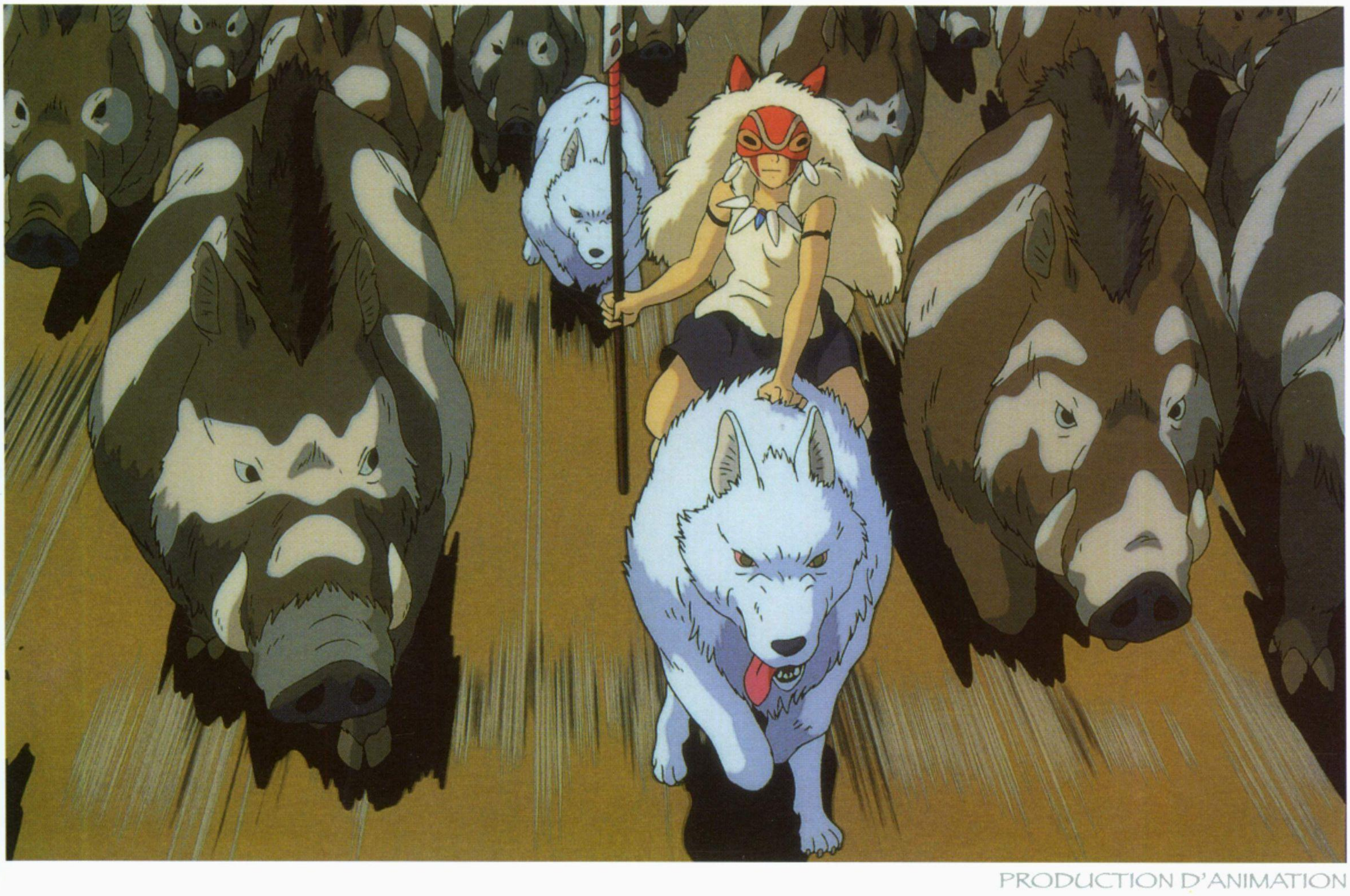


ARZACK ET LE ROCHER


もののけ姫
(サン)
犬神に育てられた少女
さん
はげしく
誇り高く
サン

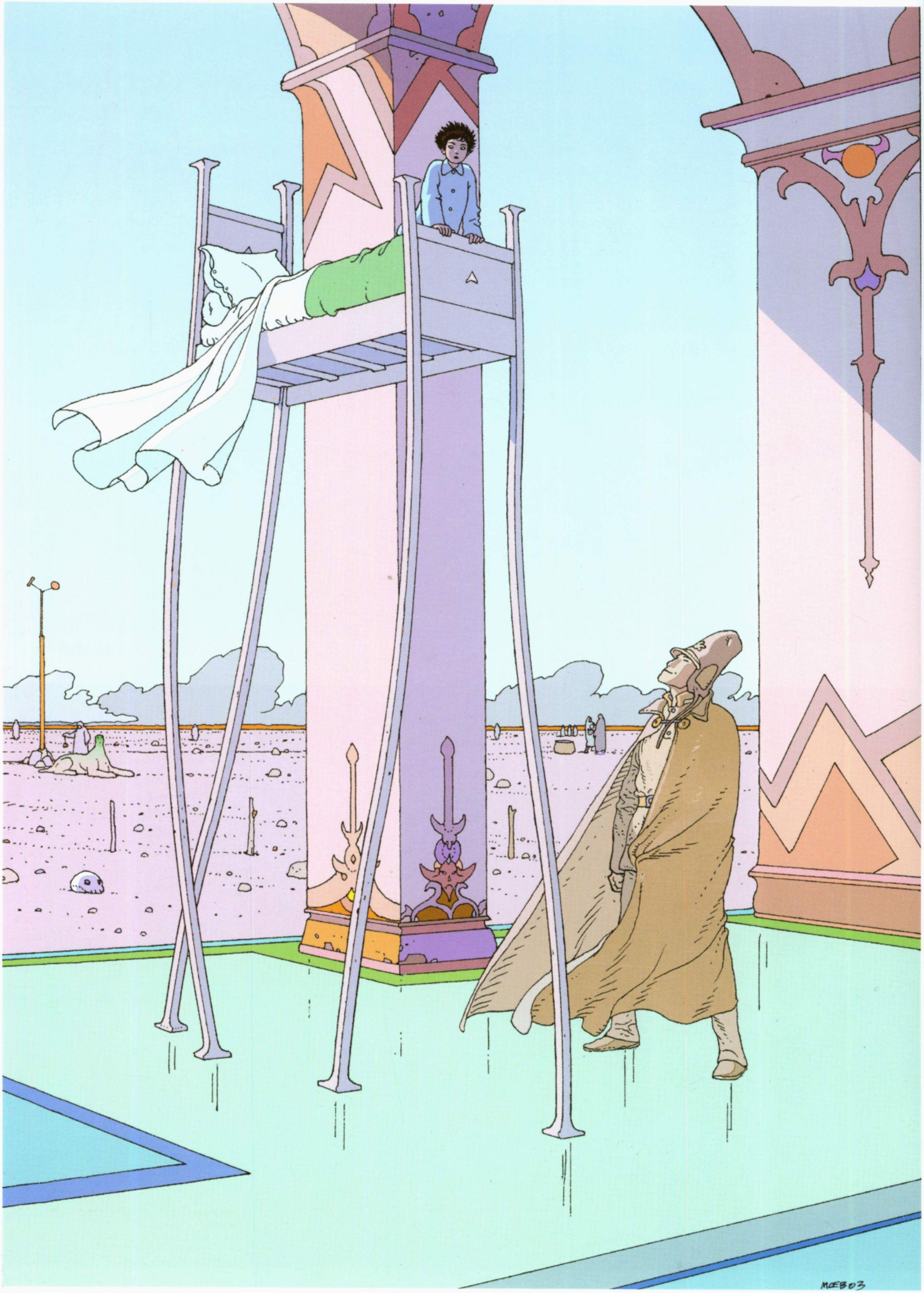


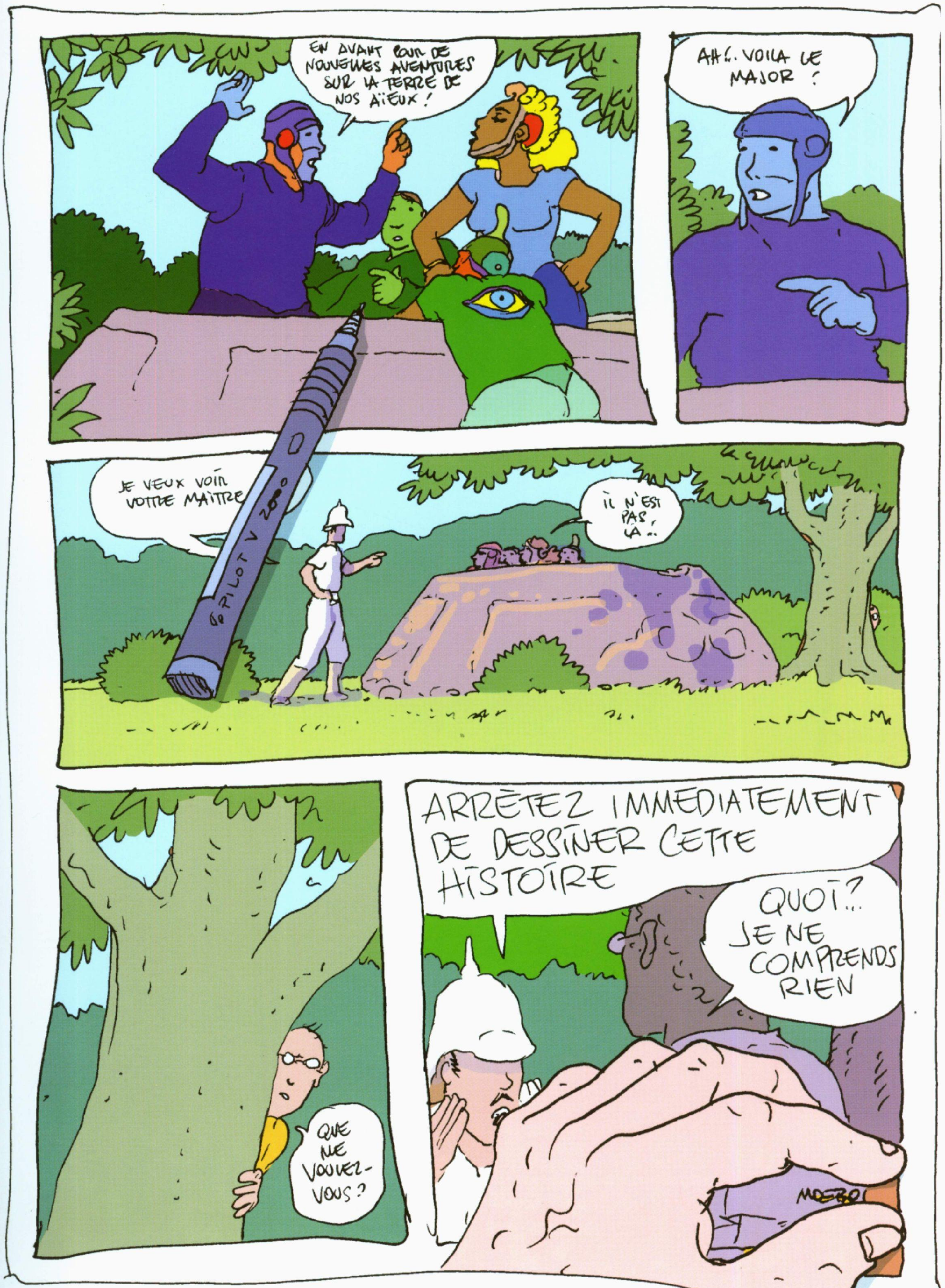
CONCEPT ART



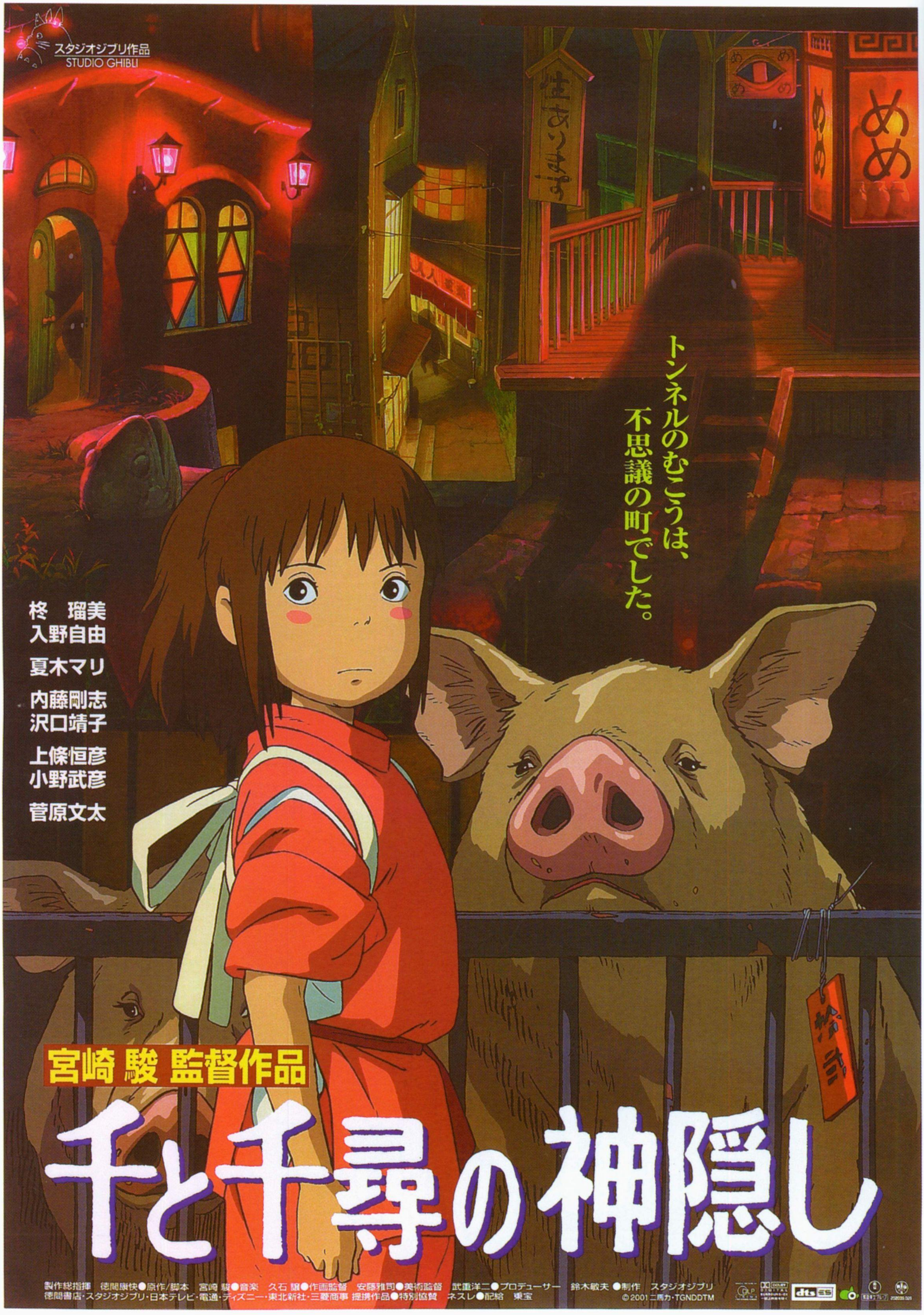
PRODUCTION D'ANIMATION

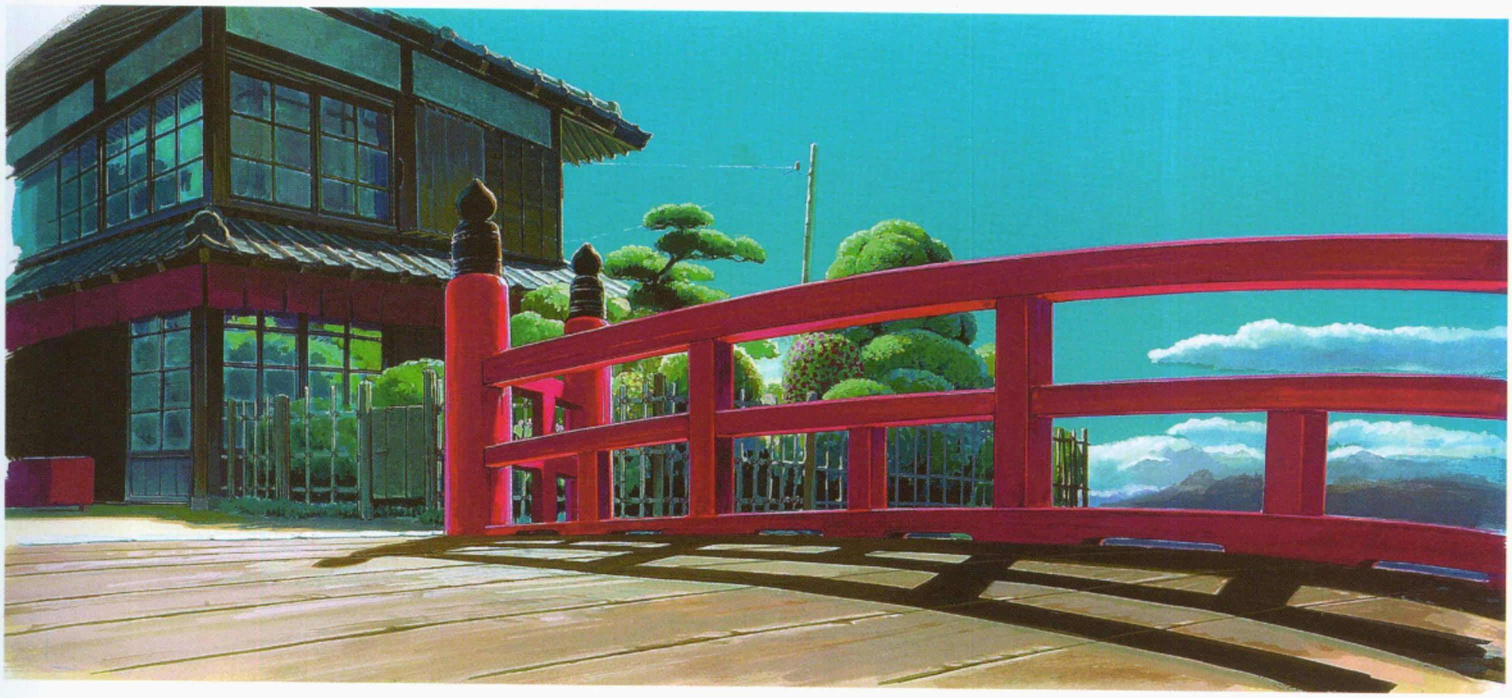
ARZACK ET LITTLE NÉMO



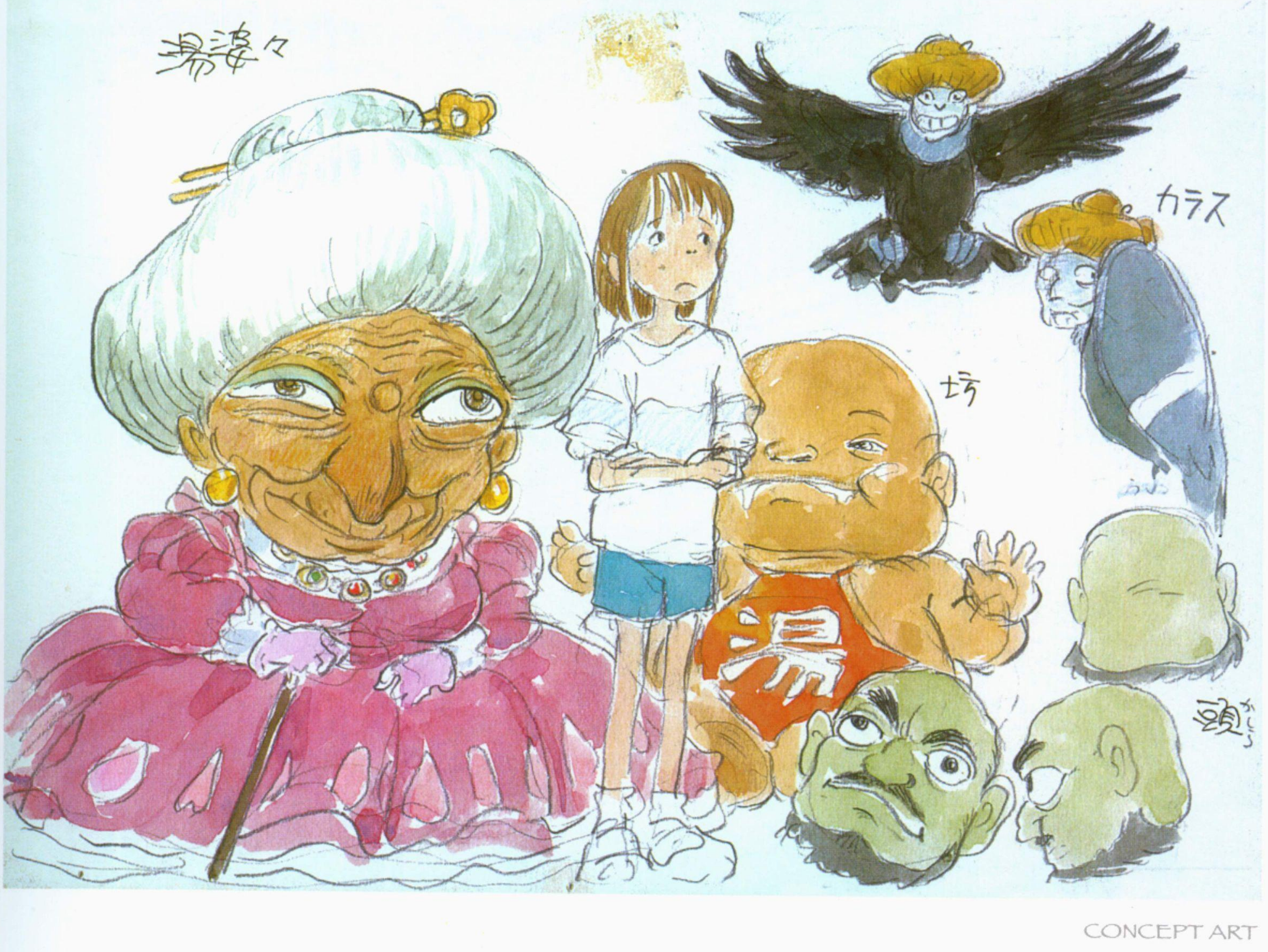

EN AVANT POUR DE NOUVELLES AVENTURES SUR LA TERRE DE NOS AÏEUX !
AH !.. VOILA LE MAJOR !
JE VEUX VOIR VOTRE MAÎTRE
PILOT V 2000
IL N'EST PAS LÀ..
QUE ME VOULEZ-VOUS ?
ARRÊTEZ IMMEDIATEMENT DE DESSINER CETTE HISTOIRE
QUOI?.. JE NE COMPRENDS RIEN

LE VOYAGE DE CHIHIRO / AFFICHE JAPONAISE


スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
トンネルのむこうは、
不思議の町でした。
柊　瑠美
入野自由
夏木マリ
内藤剛志
沢口靖子
上條恒彦
小野武彦
菅原文太
宮崎 駿 監督作品
千と千尋の神隠し
製作総指揮　徳間康快●原作/脚本　宮崎 駿●音楽　久石 譲●作画監督　安藤雅司●美術監督　武重洋二●プロデューサー　鈴木敏夫 ●制作　スタジオジブリ
徳間書店・スタジオジブリ・日本テレビ・電通・ディズニー・東北新社・三菱商事 提携作品●特別協賛　ネスレ●配給　東宝
© 2001 二馬力・TGNDDTM

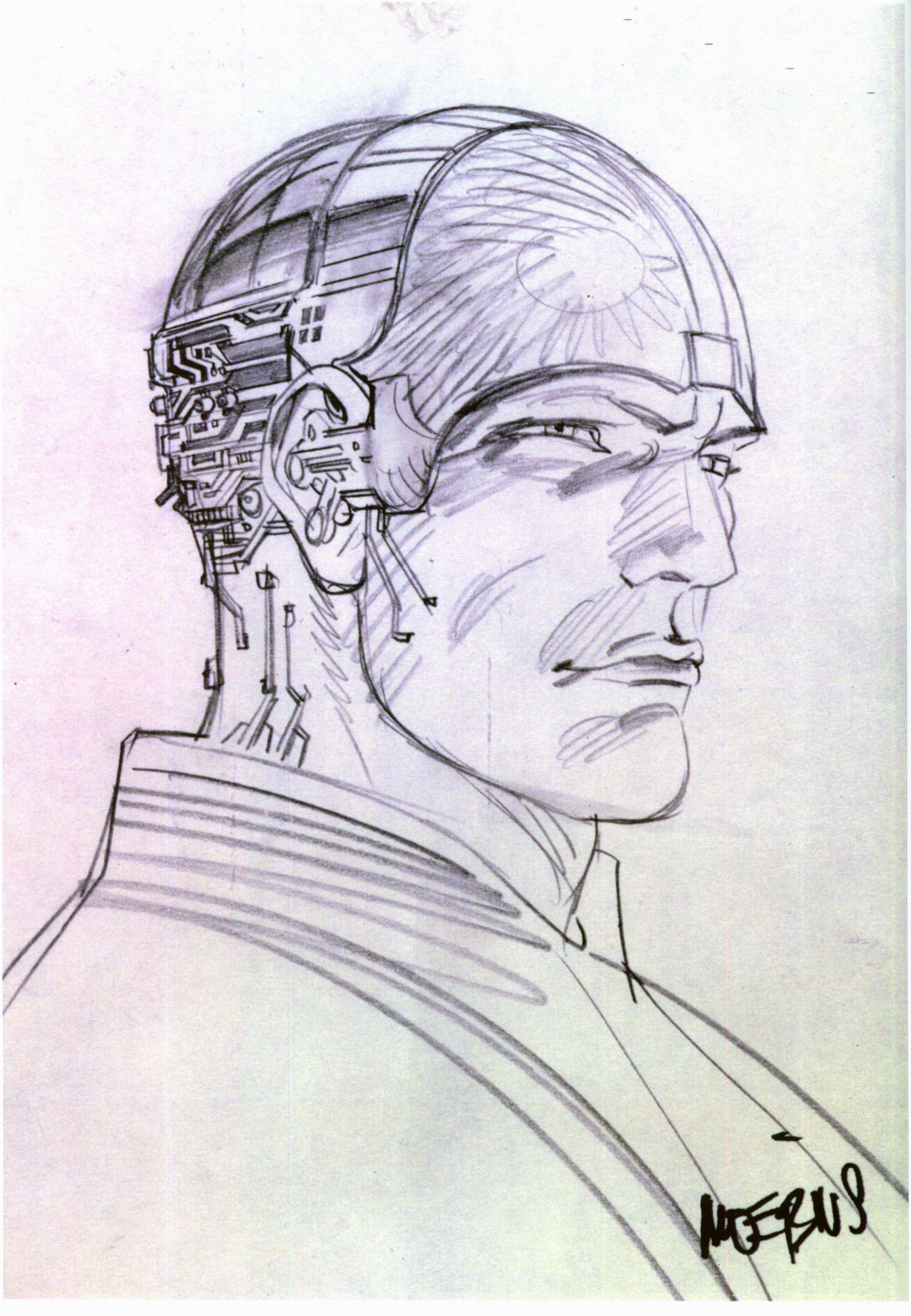


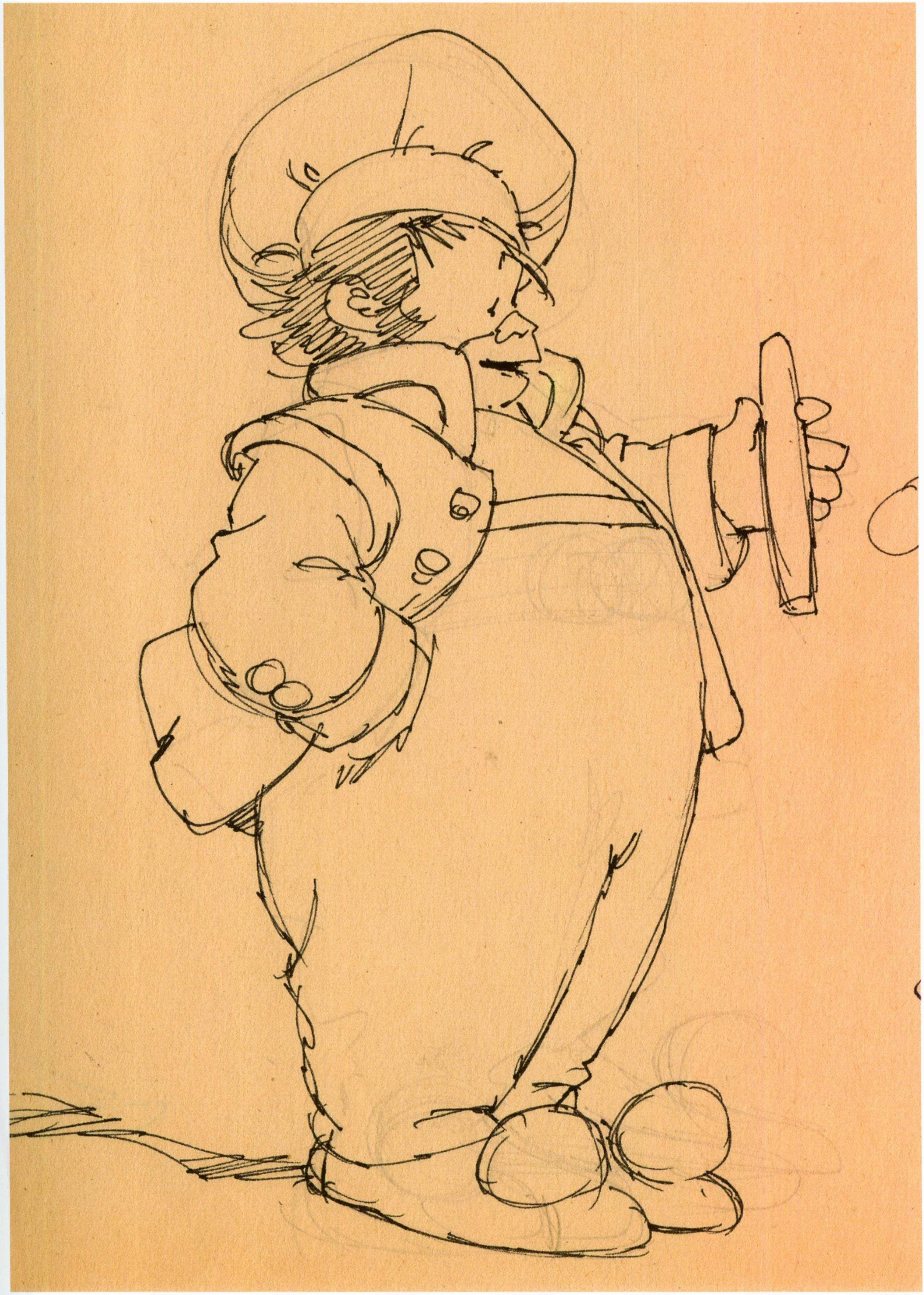
DÉCOR DE YOJI TAKESHIGE


湯婆々
カラス
坊
頭かしら
湯

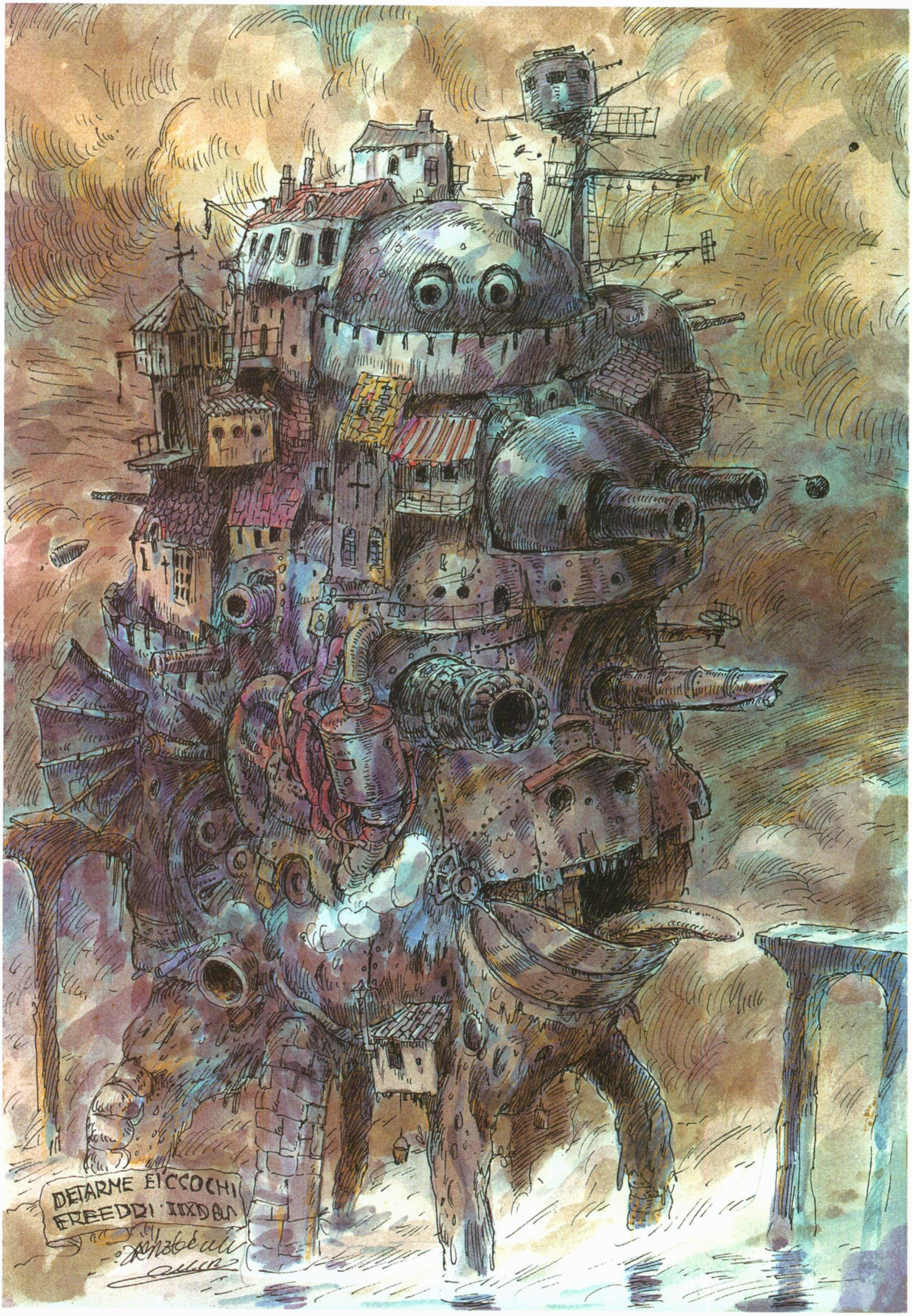
CONCEPT ART

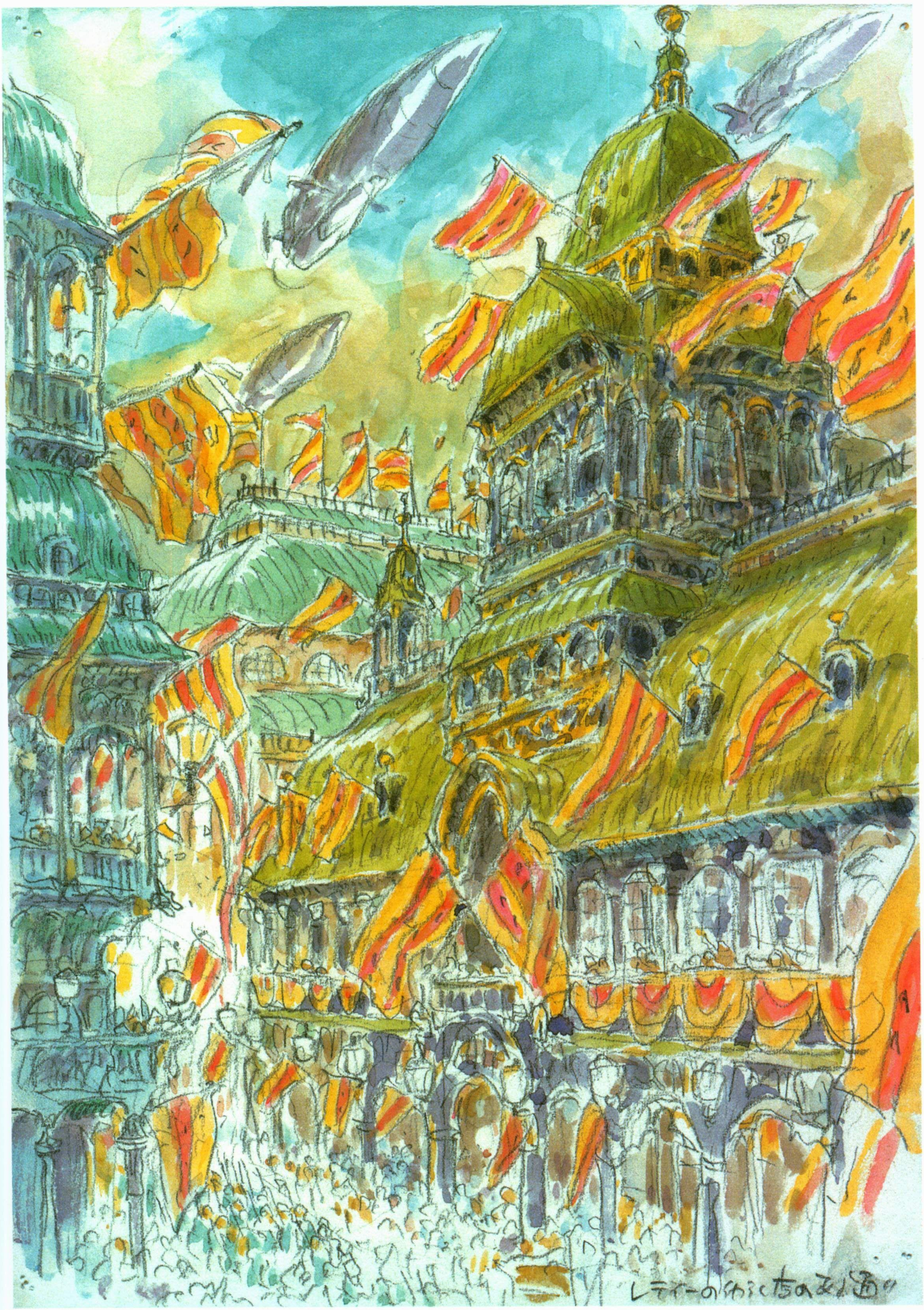
ÉTUDE POUR TRON / FILM EN IMAGE DE SYNTHÈSES





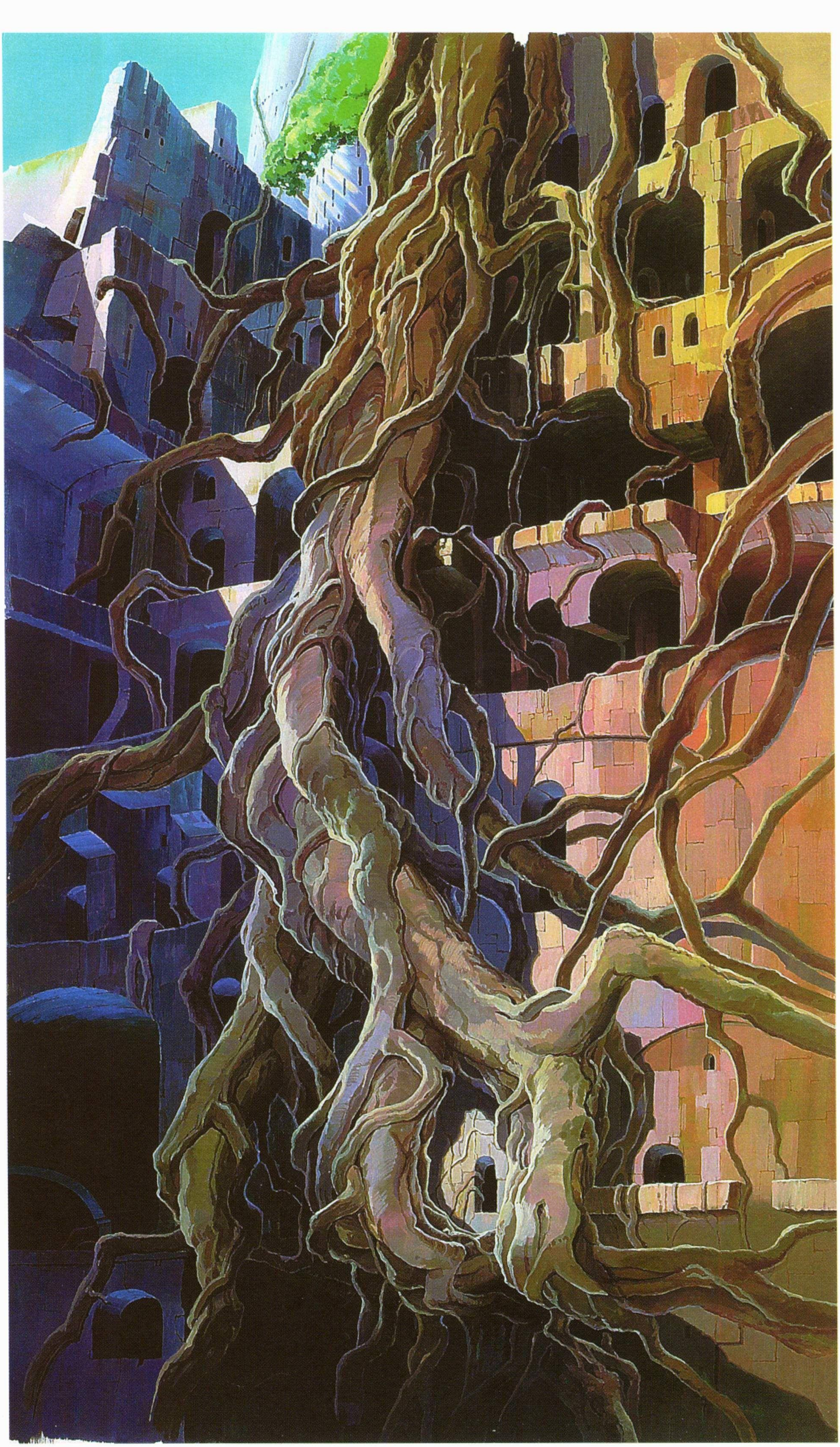
ÉTUDE POUR LITTLE NÉMO / DESSIN ANIMÉ


DETARME EICCOCHI
FREEDRI IIXDAS

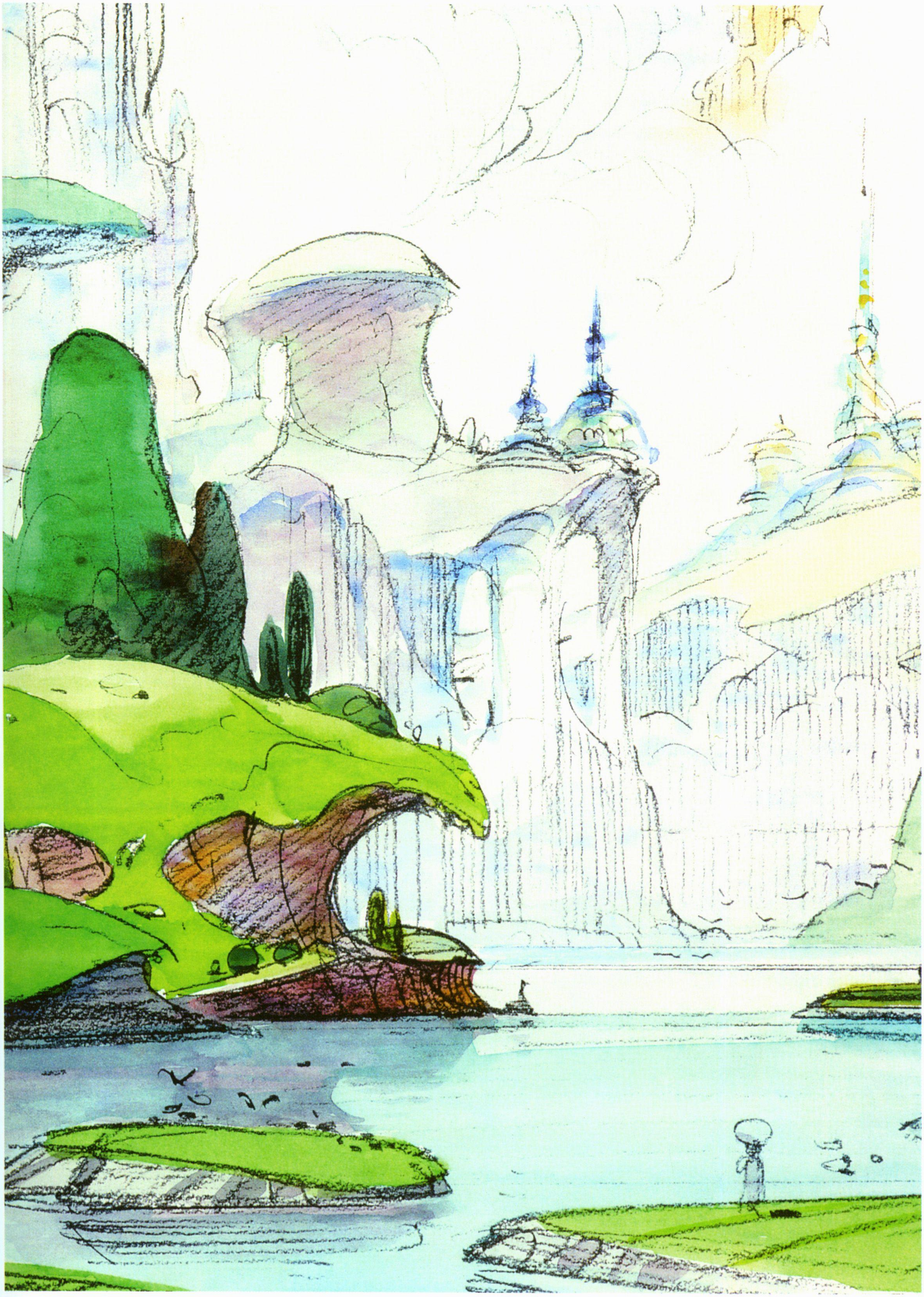

レティーの働く店のある通り

> "Those who have forgotten their origins
> are doomed to disappear."
> Miyazaki

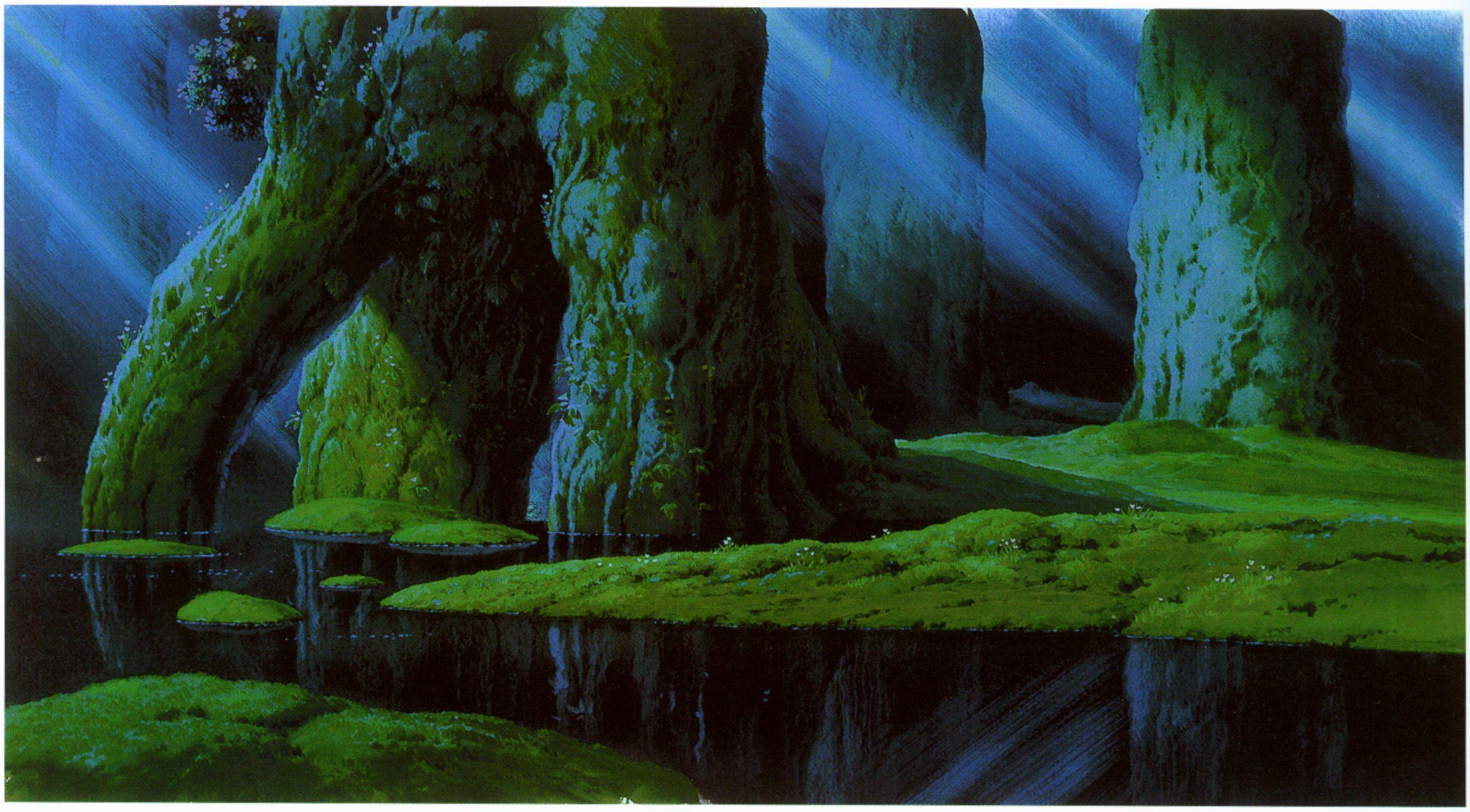
« Ceux qui ont oublié leurs attaches
sont condamnés à disparaître »
Miyazaki



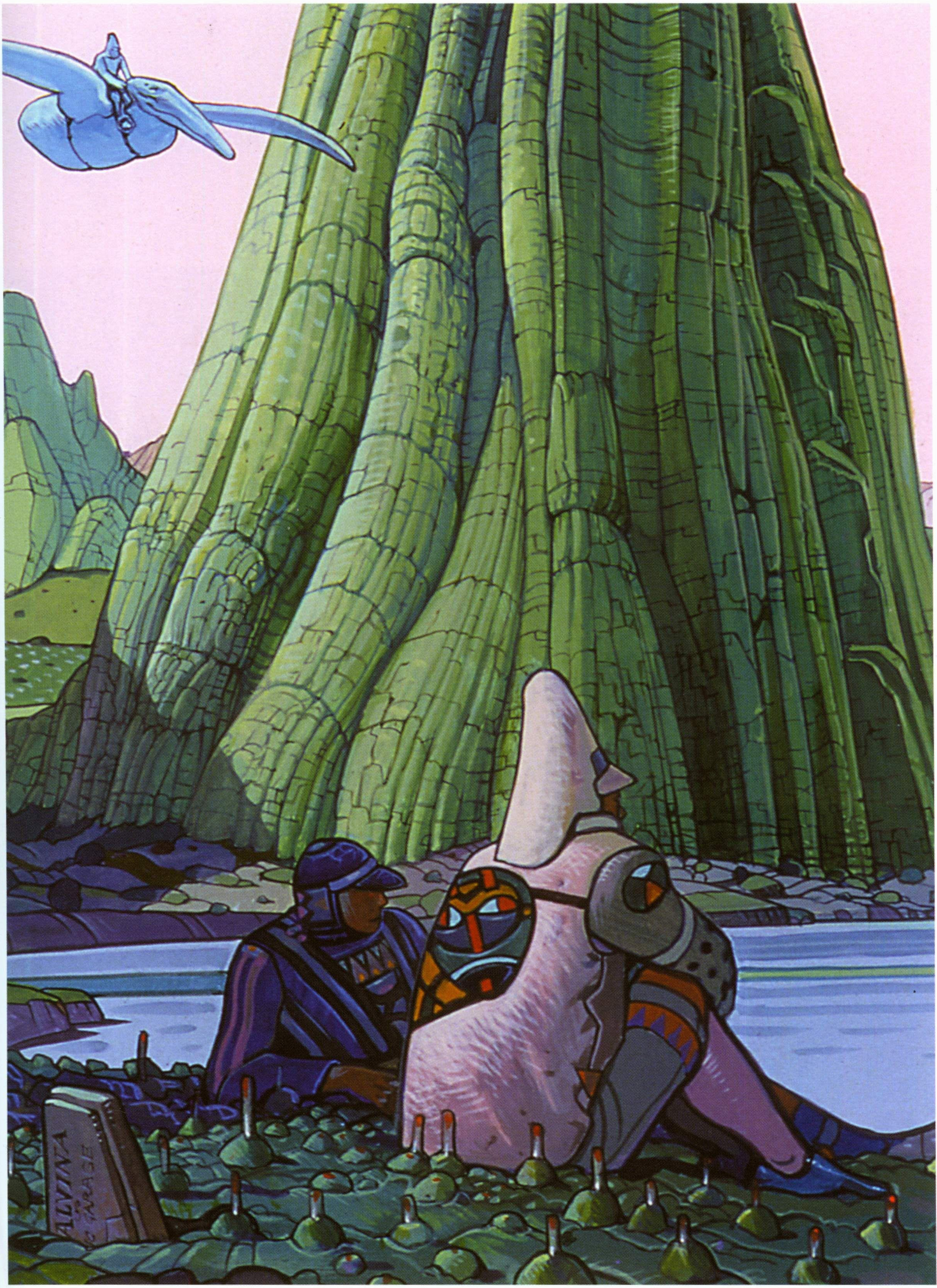
LE CHÂTEAU DANS LE CIEL / DÉCOR DE TOSHIRO NOZAKI



ÉTUDE POUR LITTLE NÉMO / DESSIN ANIMÉ

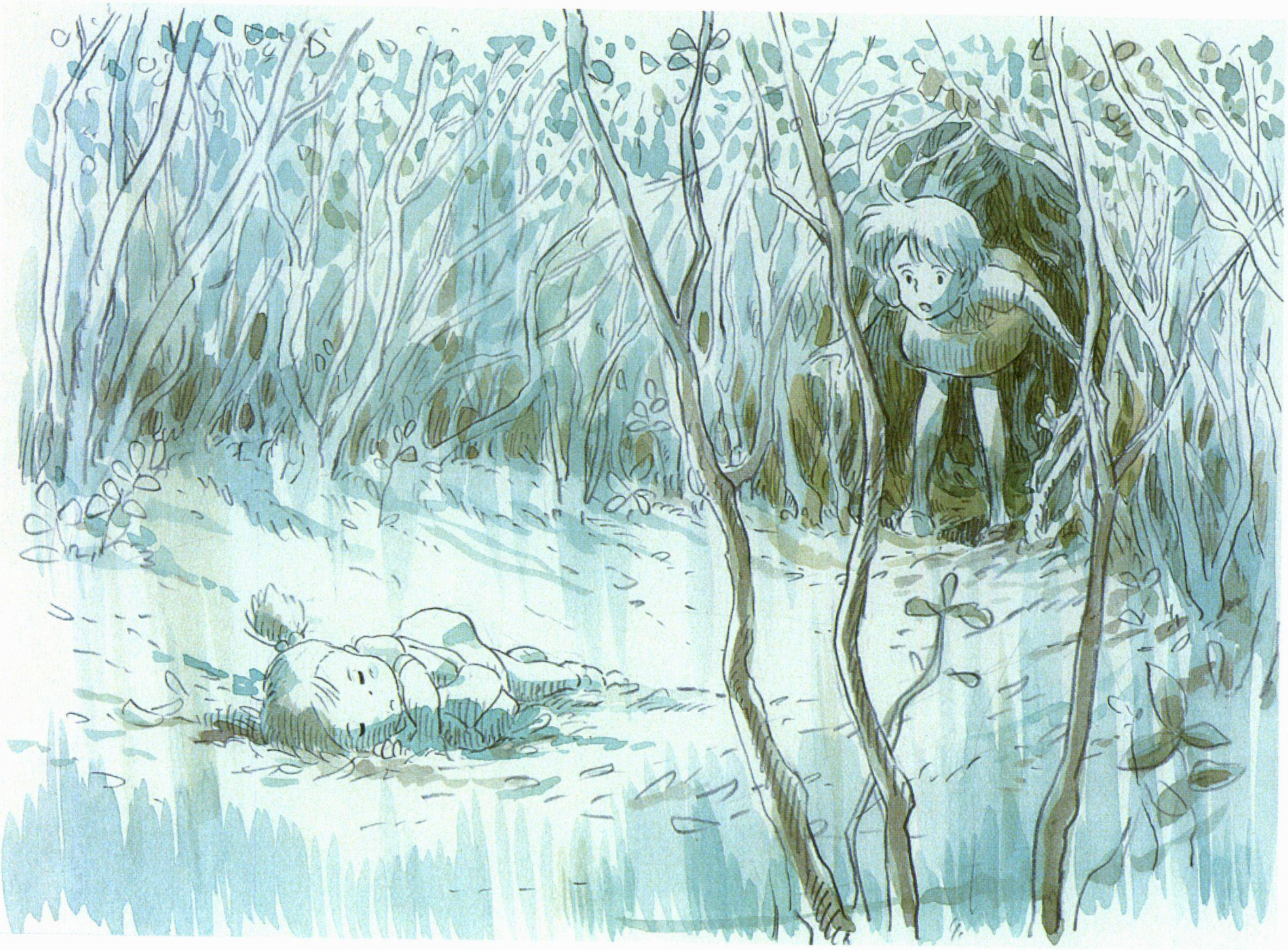


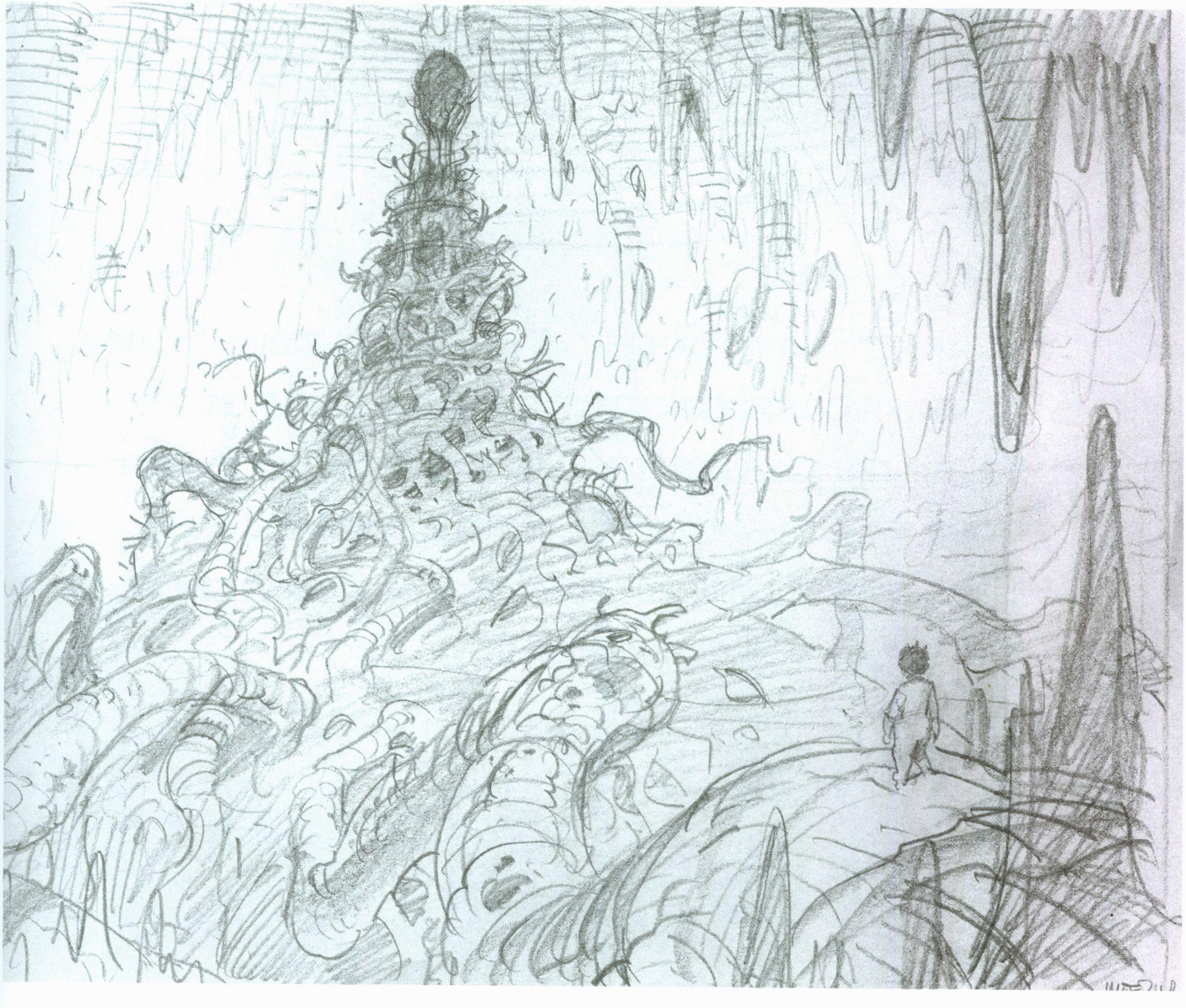
PRINCESSE MONONOKÉ / DÉCOR DE NIZÔ YAMAMOTO


ALVINA
ARASE

PEINTURE POUR LES DÉCORS DE JEUX D'ARCADE DE SONY LOS ANGELES

MON VOISIN TOTORO / ILLUSTRATION POUR LA NOUVELLE



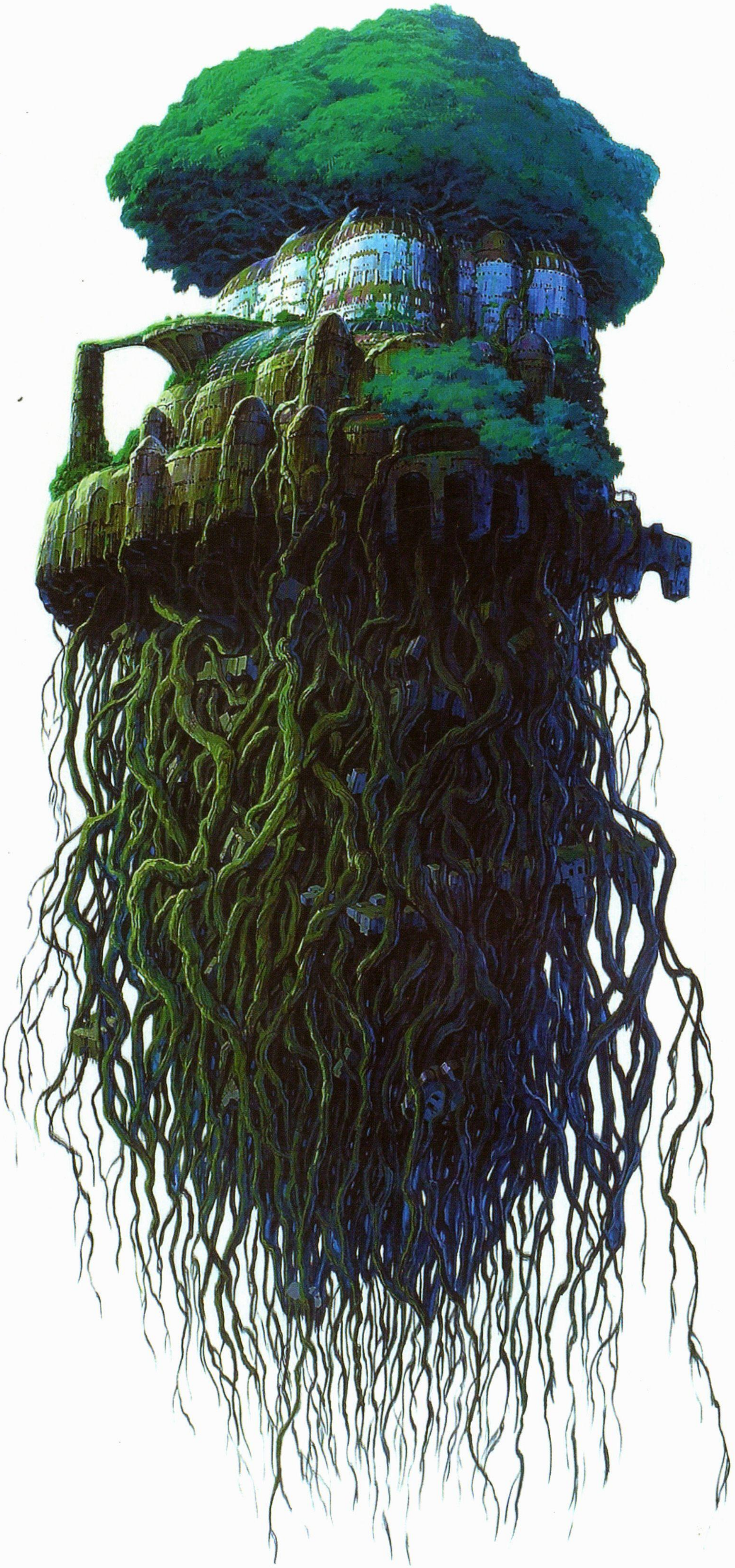


ÉTUDE POUR LITTLE NÉMO / DESSIN ANIMÉ

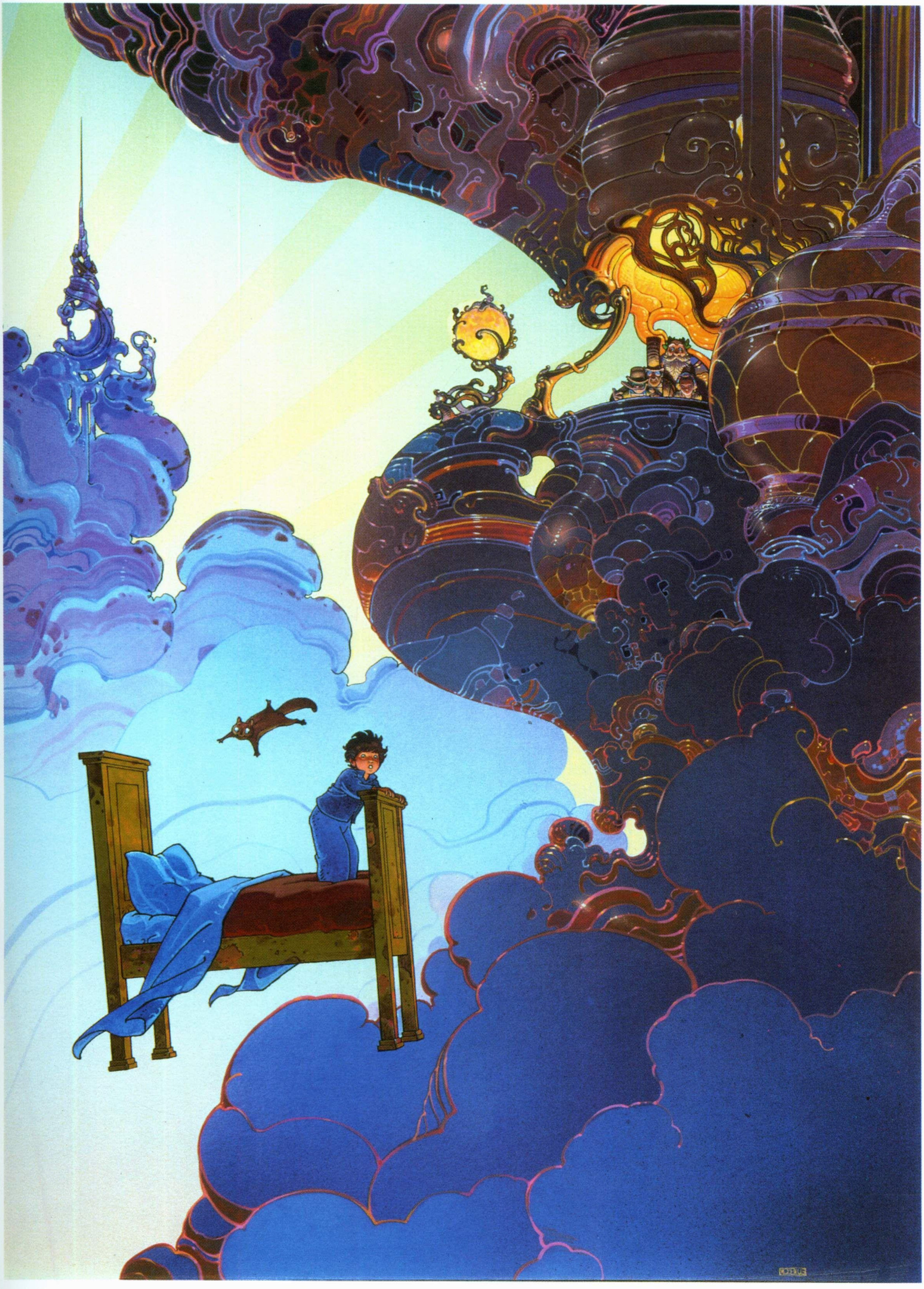
IN THE AIR

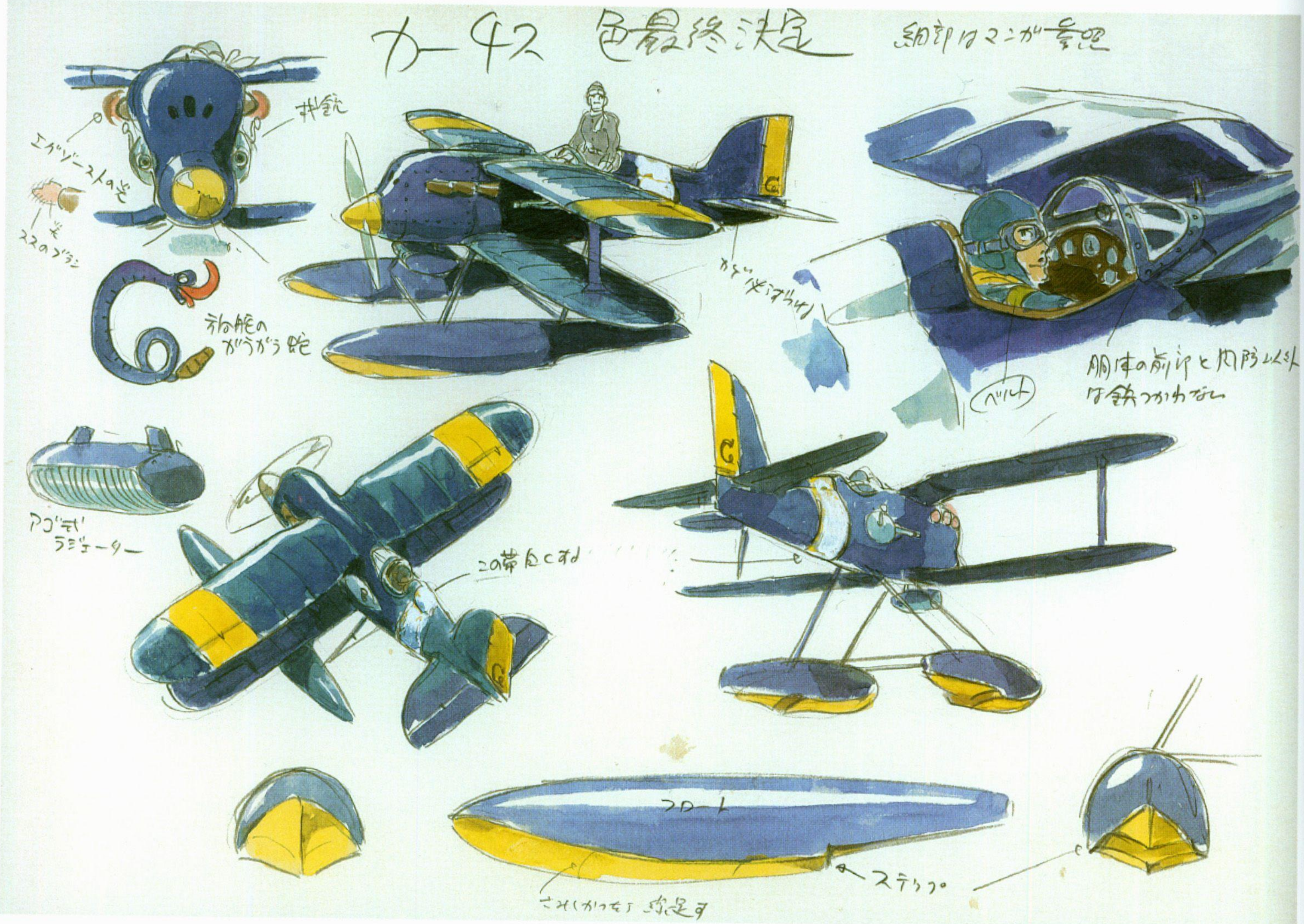
“Vessels are like conscience. Our conscience
is a vessel taking on thousands of
appearances to travel through thousand
lives. The shape of our conscience is
the world dancing and the sky singing.”
Mœbius

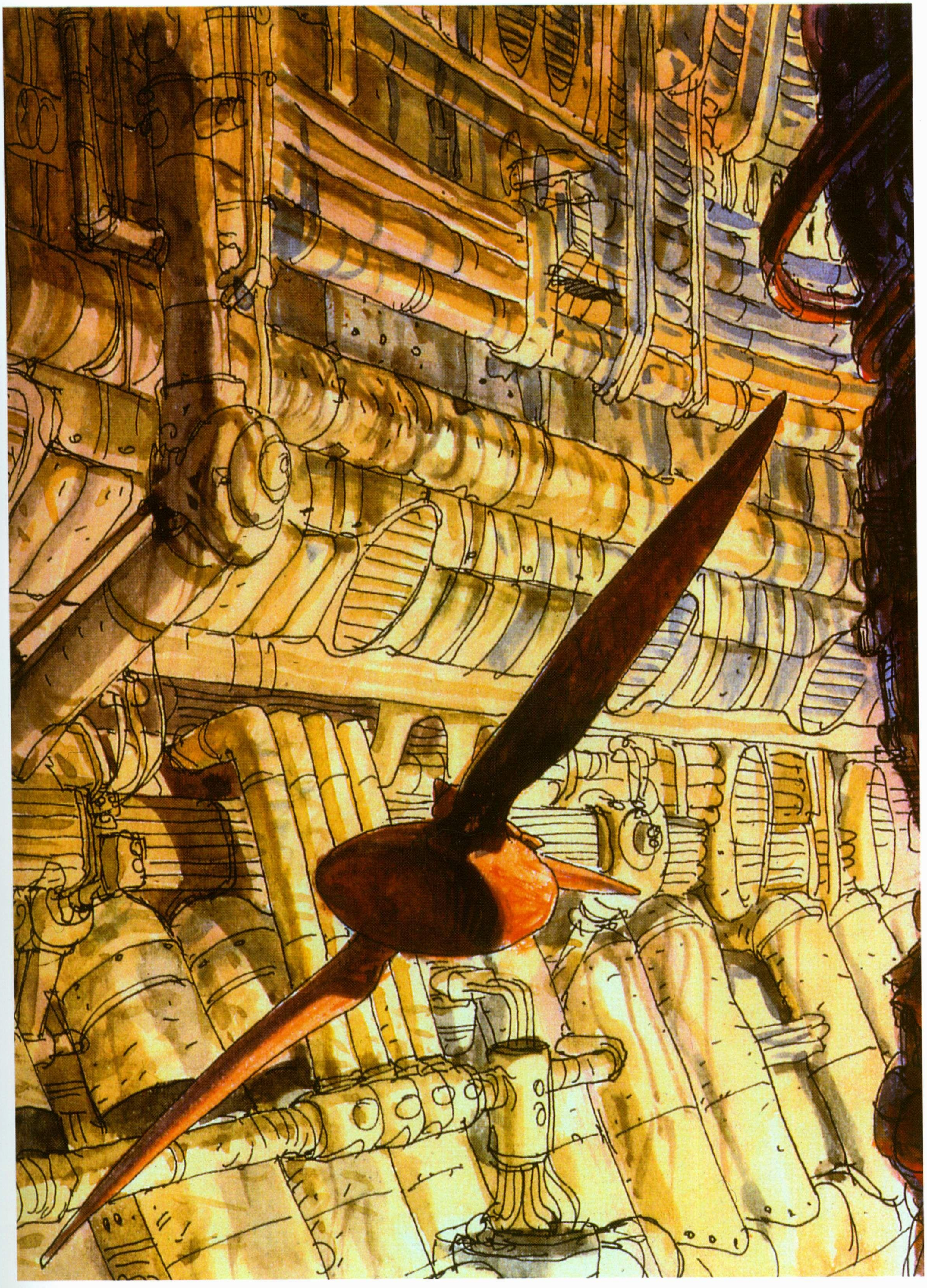
« Les vaisseaux ont la forme de notre conscience. Notre conscience est un vaisseau qui voyage sous mille aspects à travers mille vies. La forme de notre conscience est la danse du monde et le chant du ciel »
Mœbius



LE CHÂTEAU DANS LE CIEL / DÉCOR SUR CELLO DE TOSHIRO NOZAKI

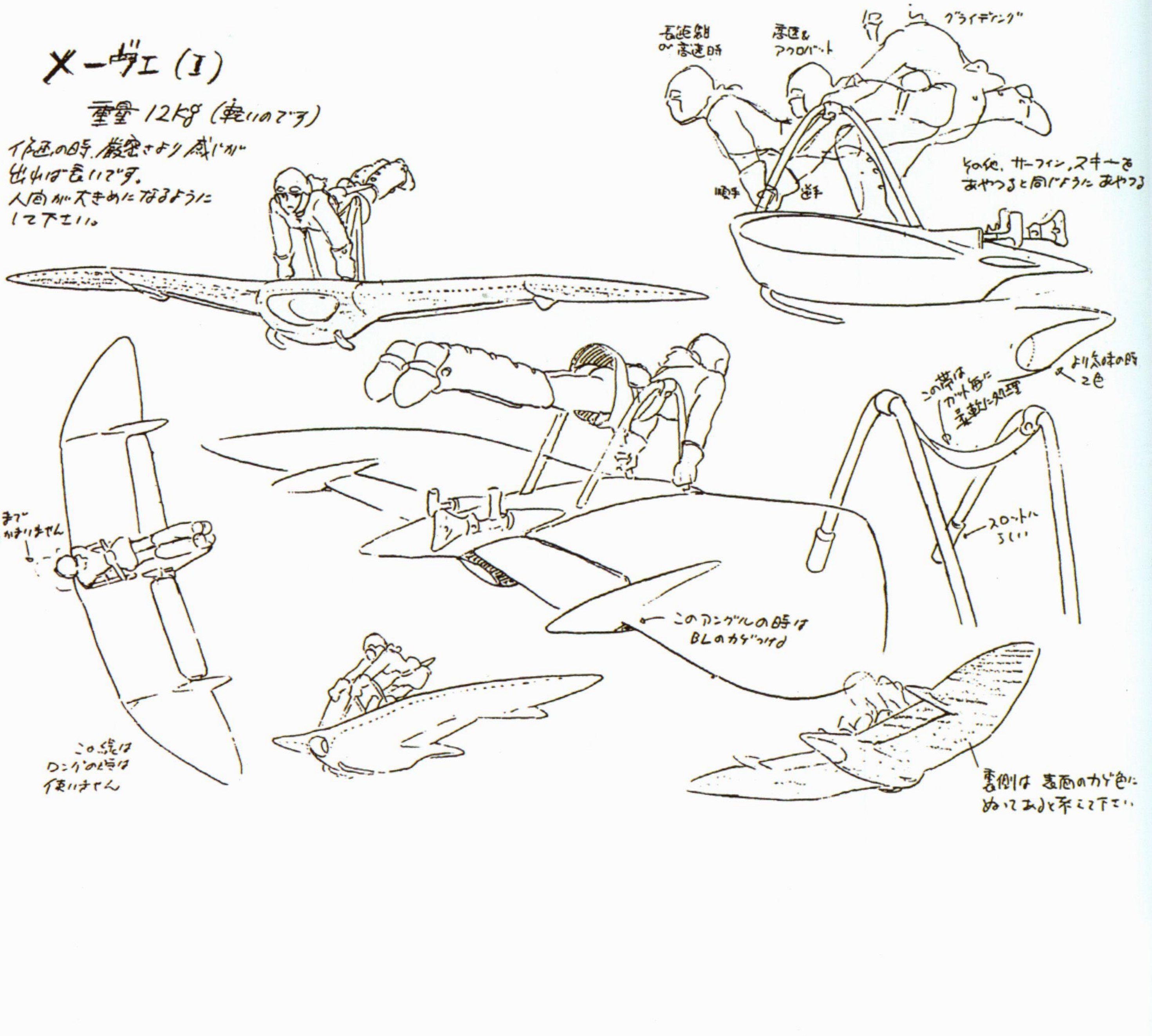


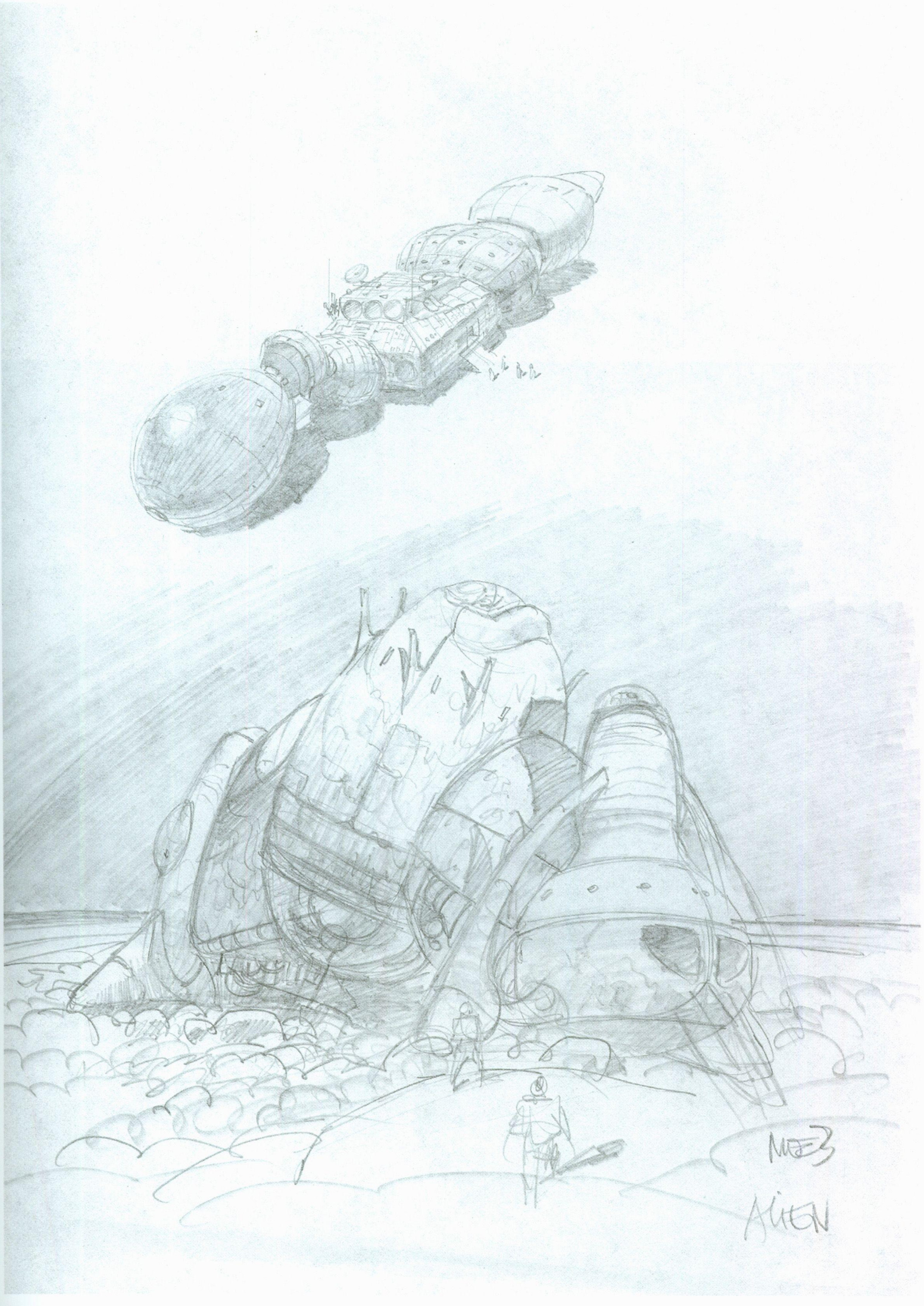

カーチス 色最終決定
細部はマンガ参照
機銃
エグゾーストのぞく
ススのブラシ
船舶のガラガラ蛇
かど光ばらせ
胴体の前部と内部以外は鉄つかわない
ベルト
アゴ式ラジエーター
この帯白くする
フロート
ステップ
さみしかったら線足す



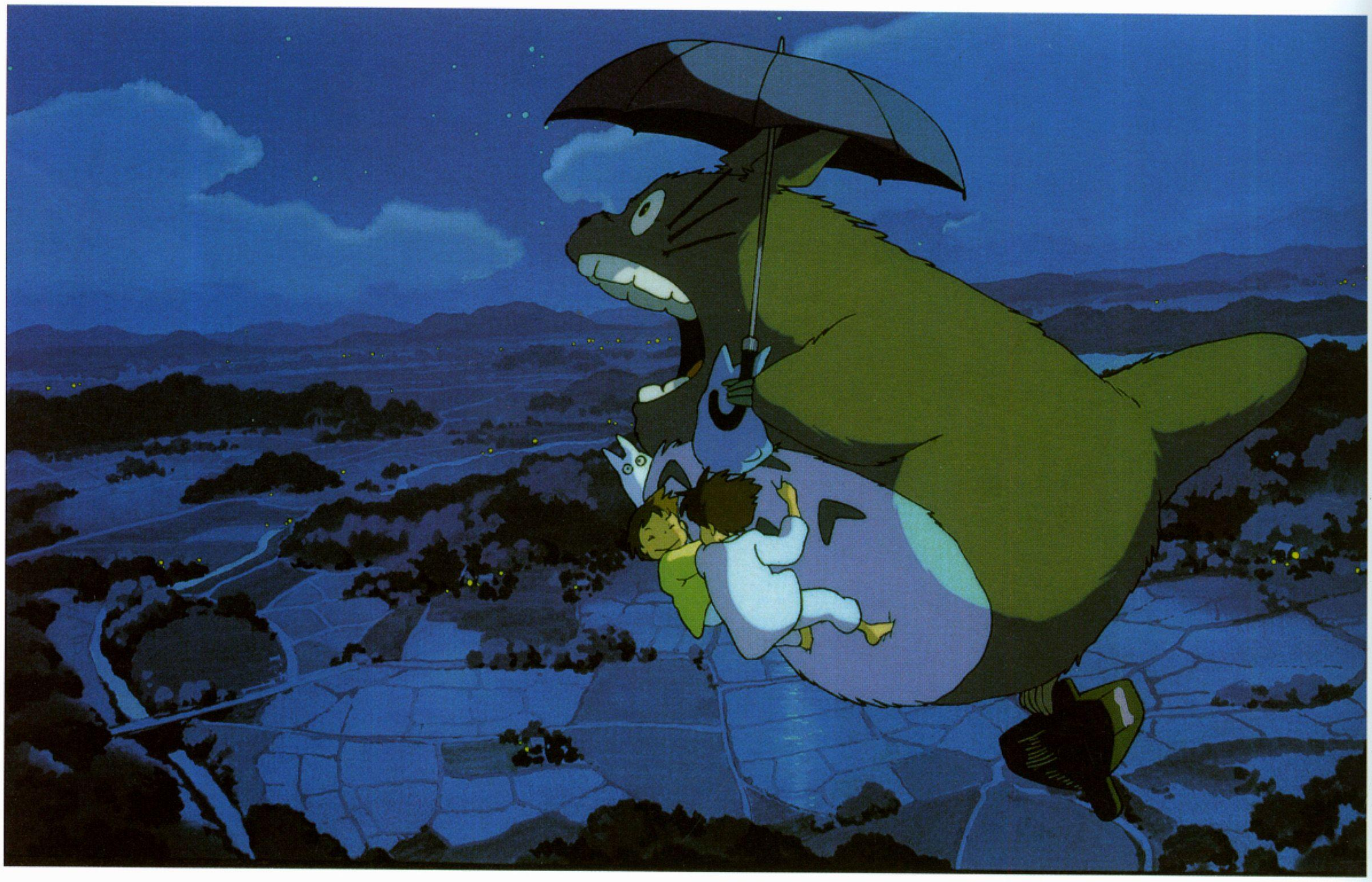
EXTRAIT DE STARWATCHER / PROJET D'IMAGE DE SYNTHÈSE

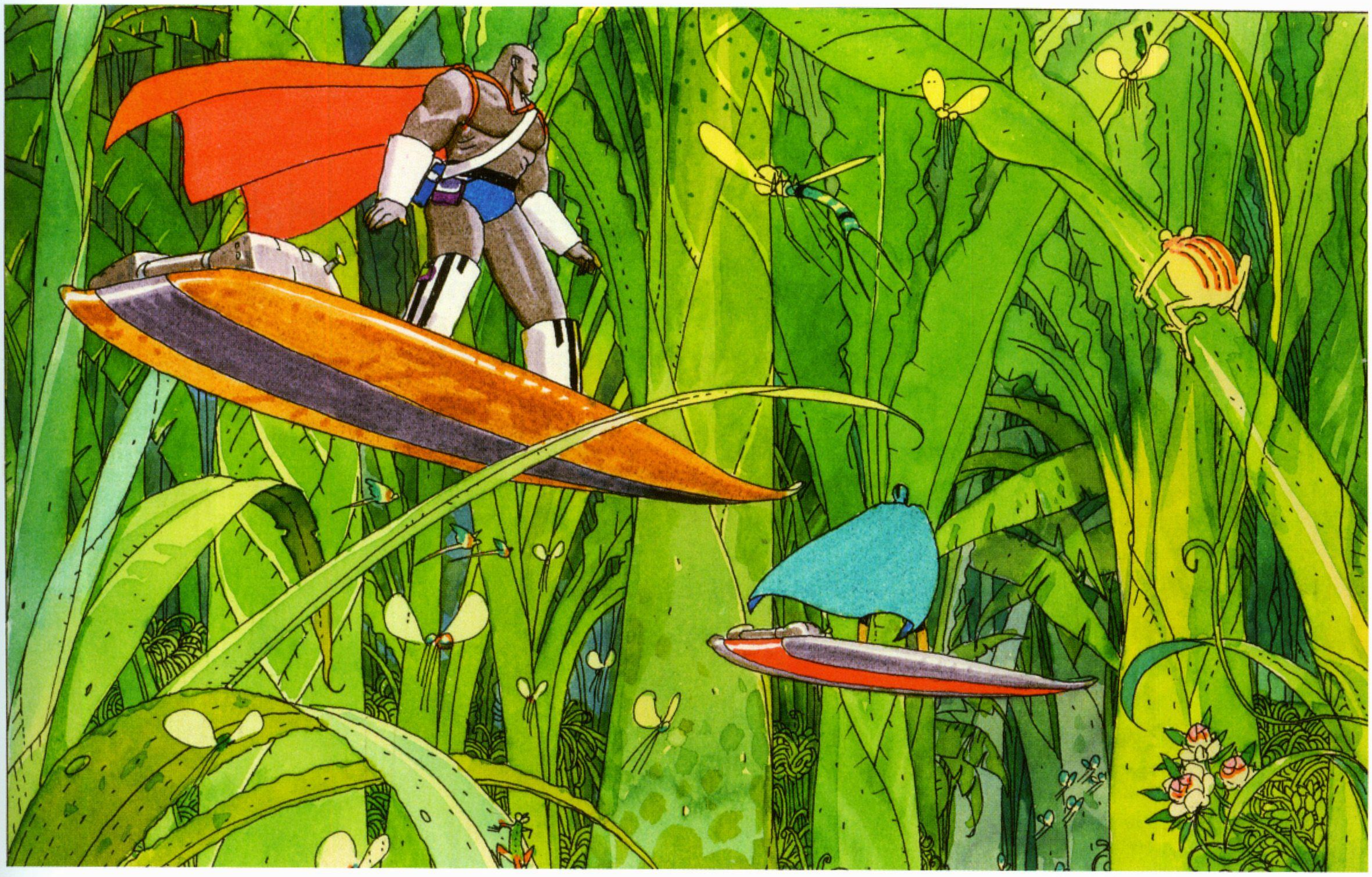
NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT / ÉTUDE DE MEHVE


メーヴェ（Ⅰ）
重量 12kg（軽いのです）
作画の時、厳密さより感じが出れば良いです。
人間が大きめになるようにして下さい。
長距離 or 高速時
高速＆アクロバット
グライディング
順手
逆手
その他、サーフィン、スキーをあやつると同じようにあやつる
この帯はカット毎に柔軟に処理
より気味の時 2色
スロットルらしい
この位まで出てもかまいません
このアングルの時は BLのカゲづけ
この線はロングの時は使いません
裏側は 表面のカゲ色にぬってあると考えて下さい



ÉTUDE POUR ALIEN / FILM

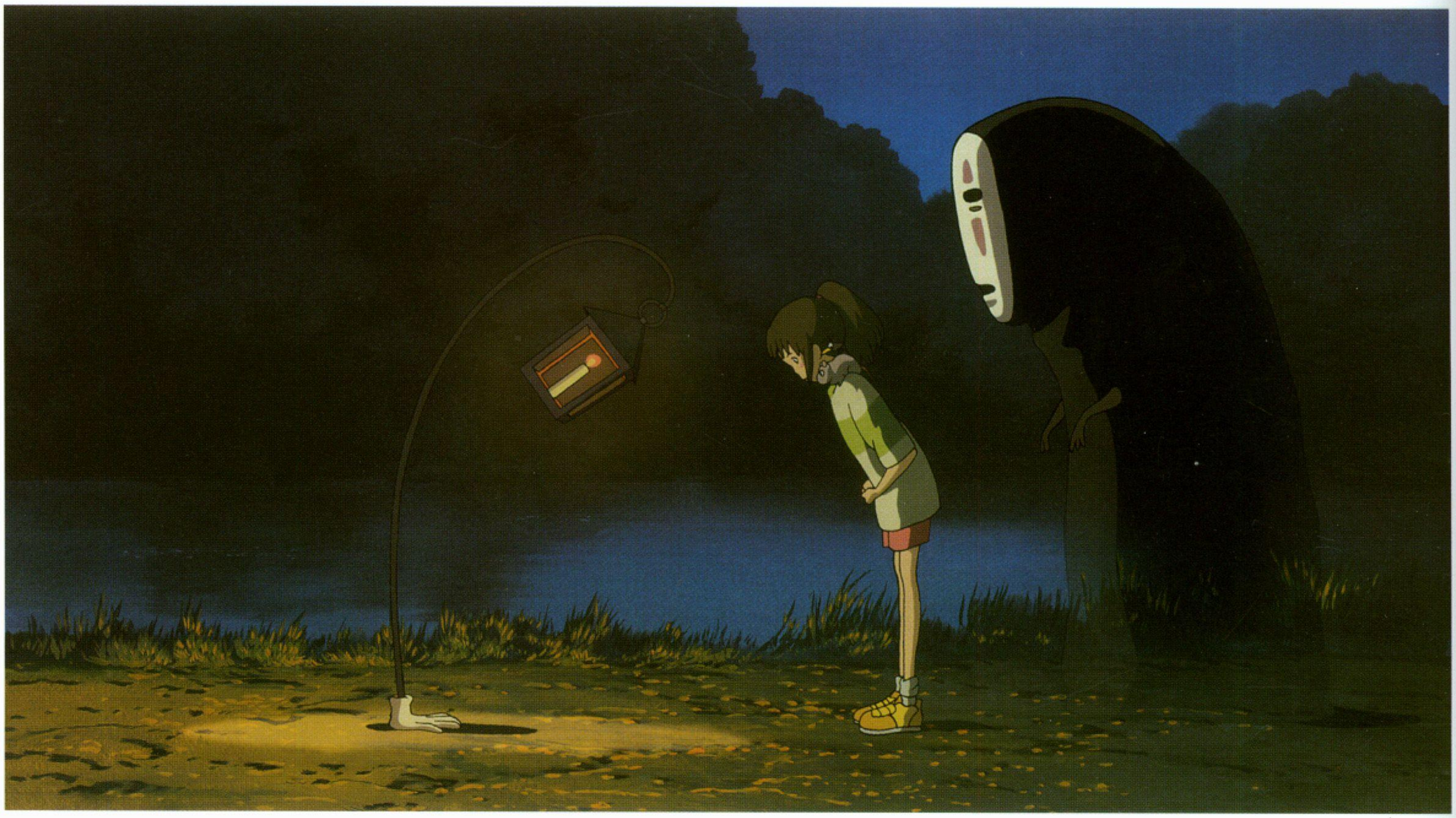


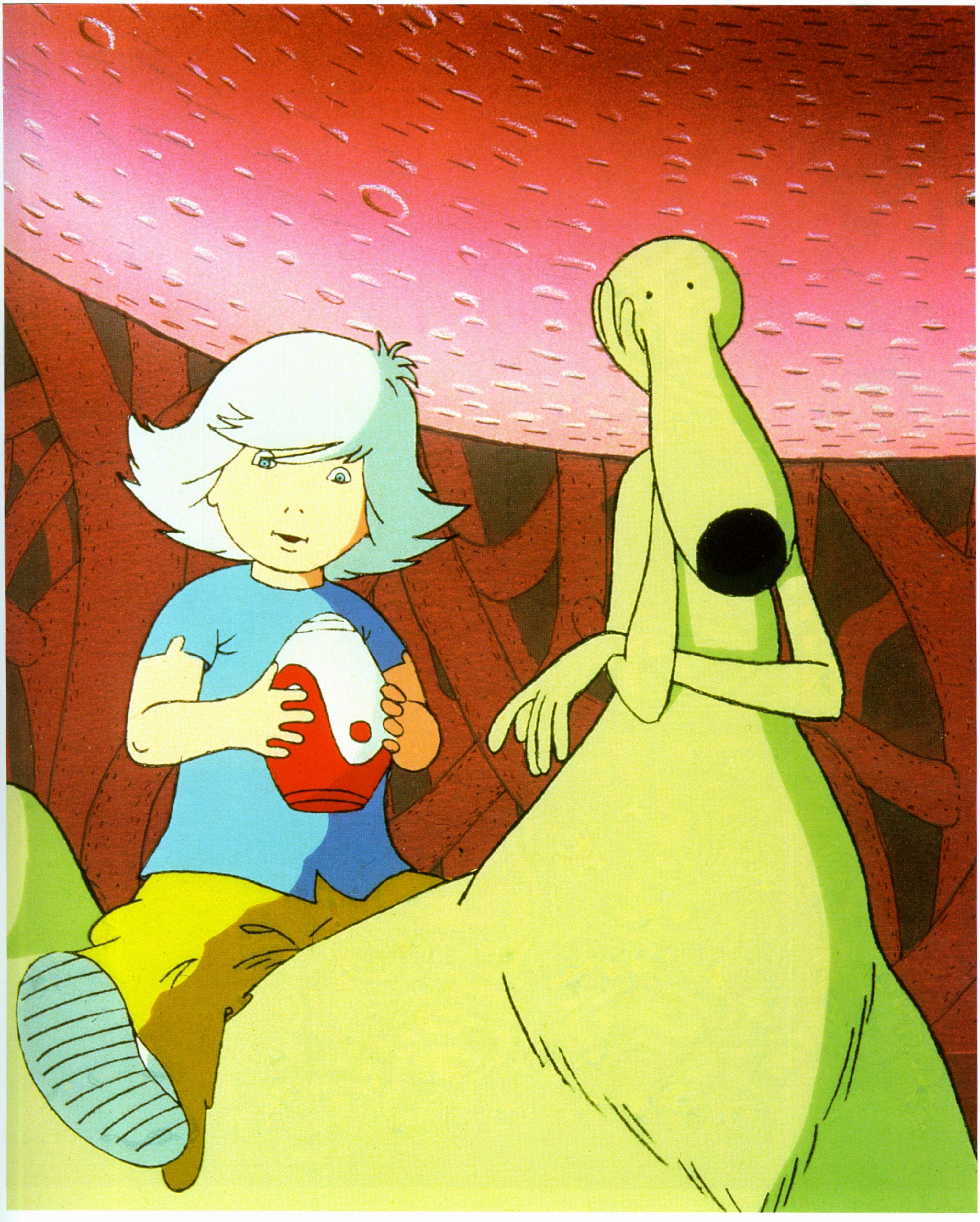


ÉTUDE POUR INTERNEL TRANSFERT / PROJET DE DESSIN ANIMÉ

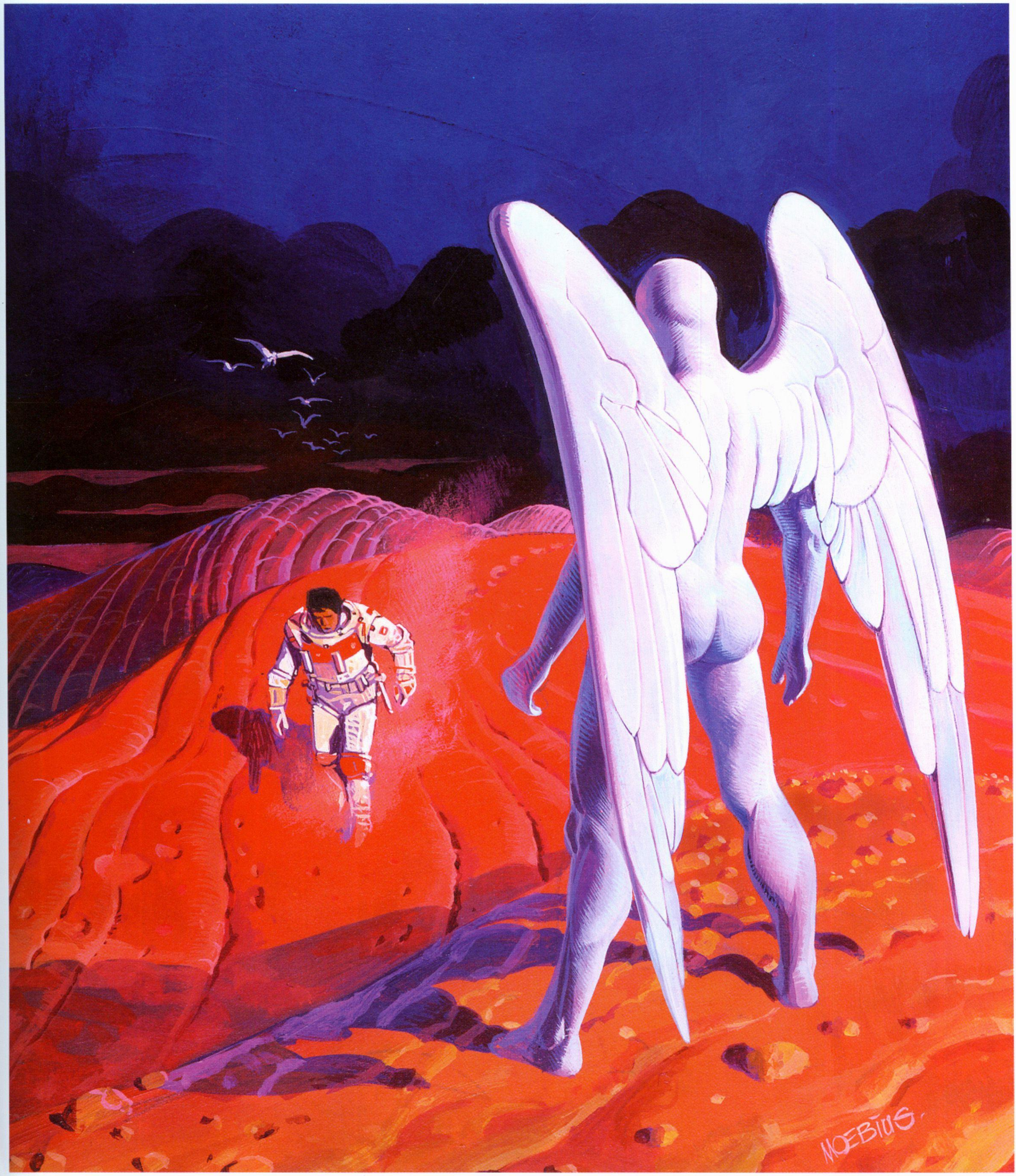
“Of course I believe that other worlds exist.
If they didn’t, life wouldn’t be interesting.
It’s like love: you can’t see it but it exists –
simply because you believe it. It’s just
a matter of believing.”
Miyazaki

« Bien sûr que je crois à l'existence d'autres
mondes que le nôtre ! S'ils n'existaient pas,
ce ne serait pas intéressant de vivre.
C'est comme l'amour : vous ne le voyez pas
et il existe… parce que vous y croyez !
Tout est dans la croyance. »
Miyazaki



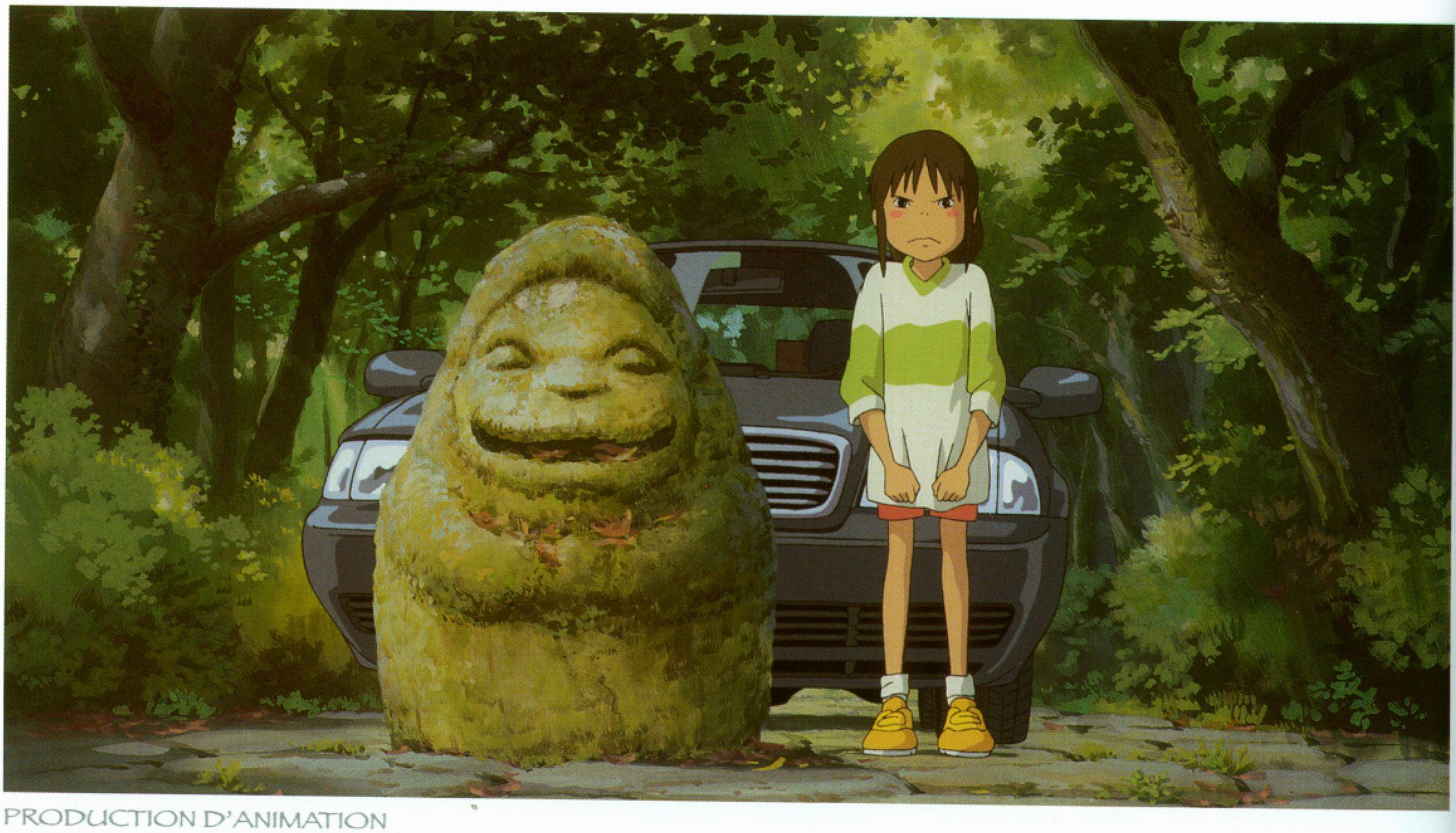


EXTRAIT DES MAÎTRES DU TEMPS / DESSIN ANIMÉ



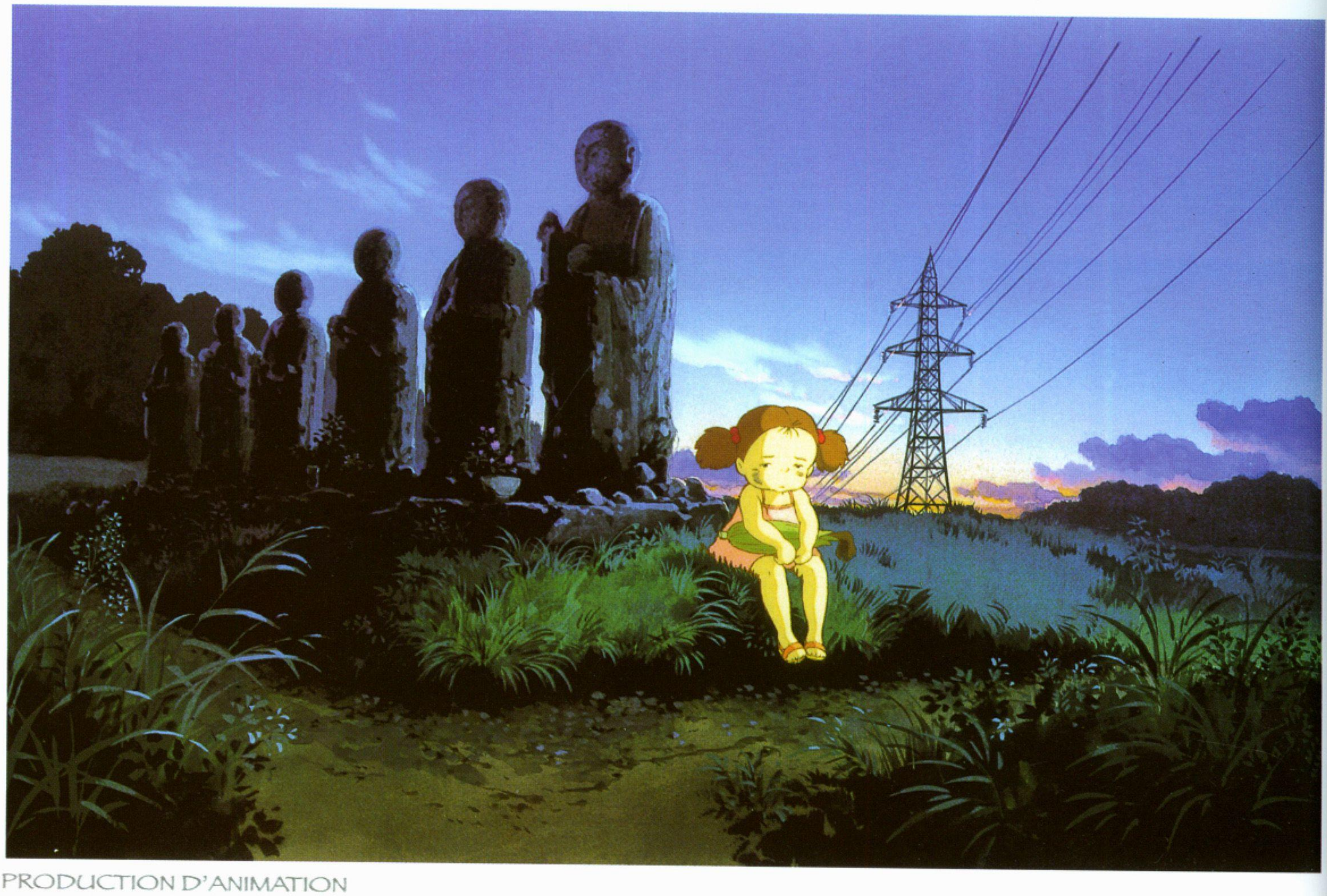
ÉTUDE POUR LES MAÎTRES DU TEMPS / DESSIN ANIMÉ

LE VOYAGE DE CHIHIRO

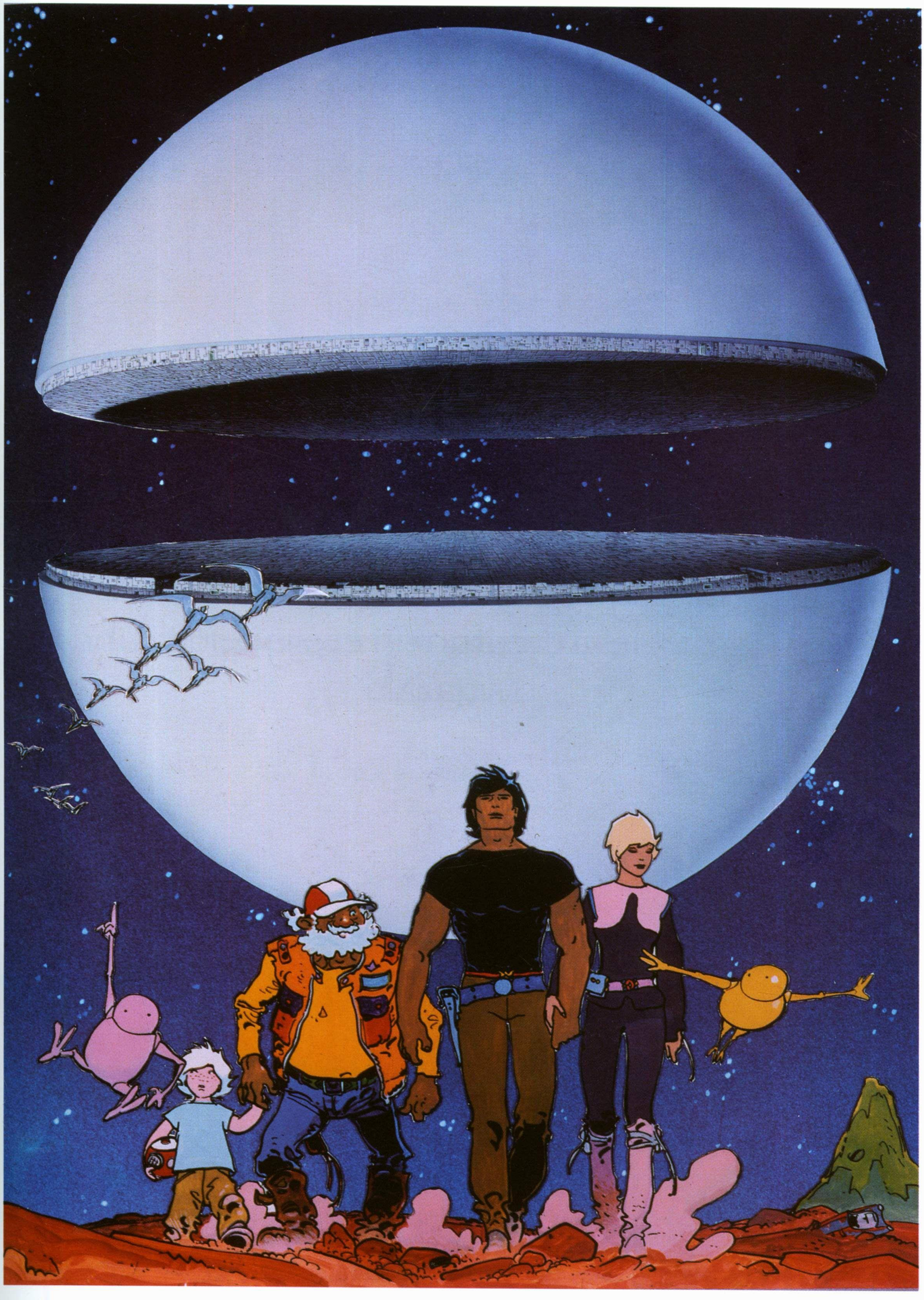


PRODUCTION D'ANIMATION

MON VOISIN TOTORO



PRODUCTION D'ANIMATION

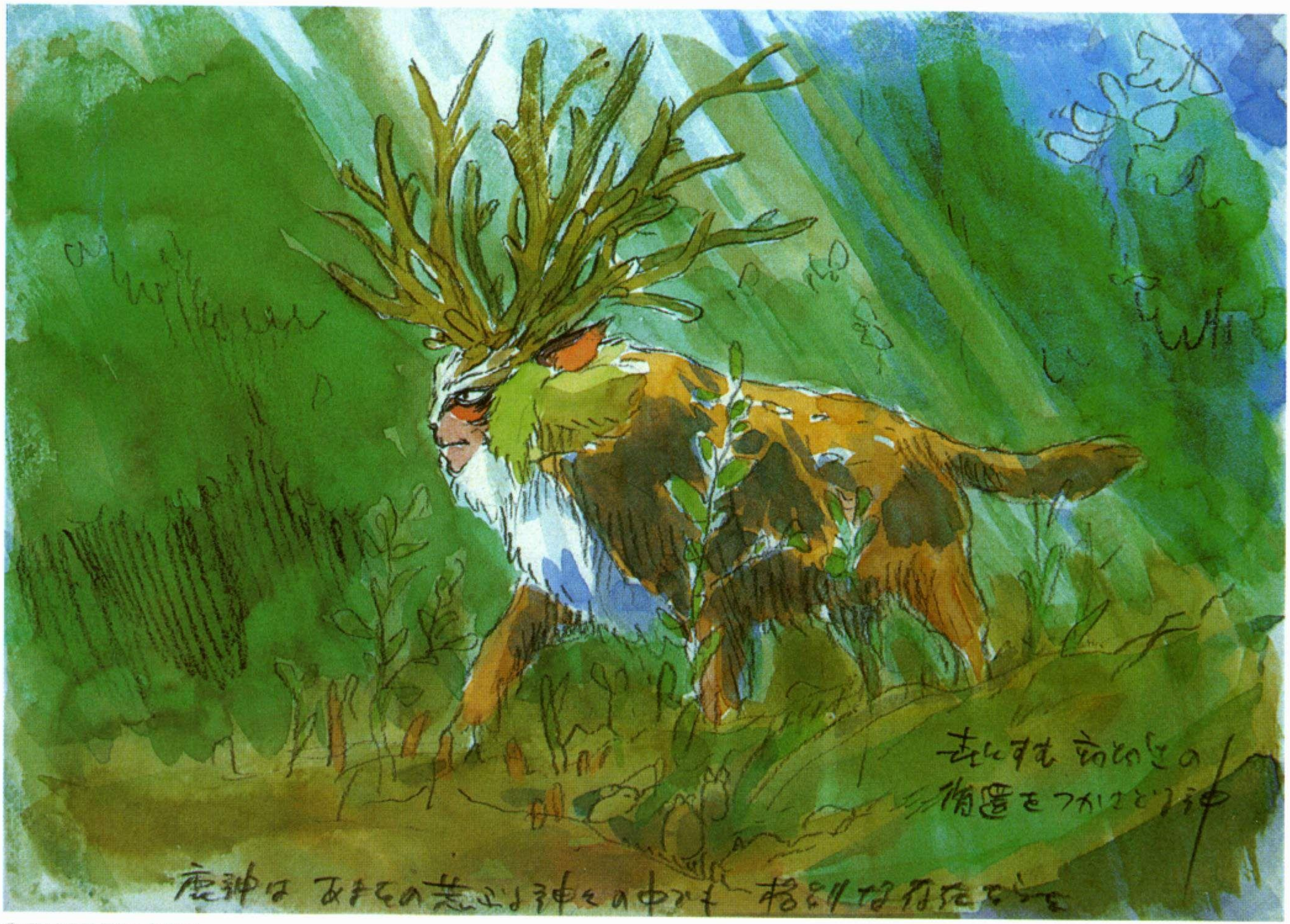


EXTRAIT DES MAÎTRES DU TEMPS / DESSIN ANIMÉ

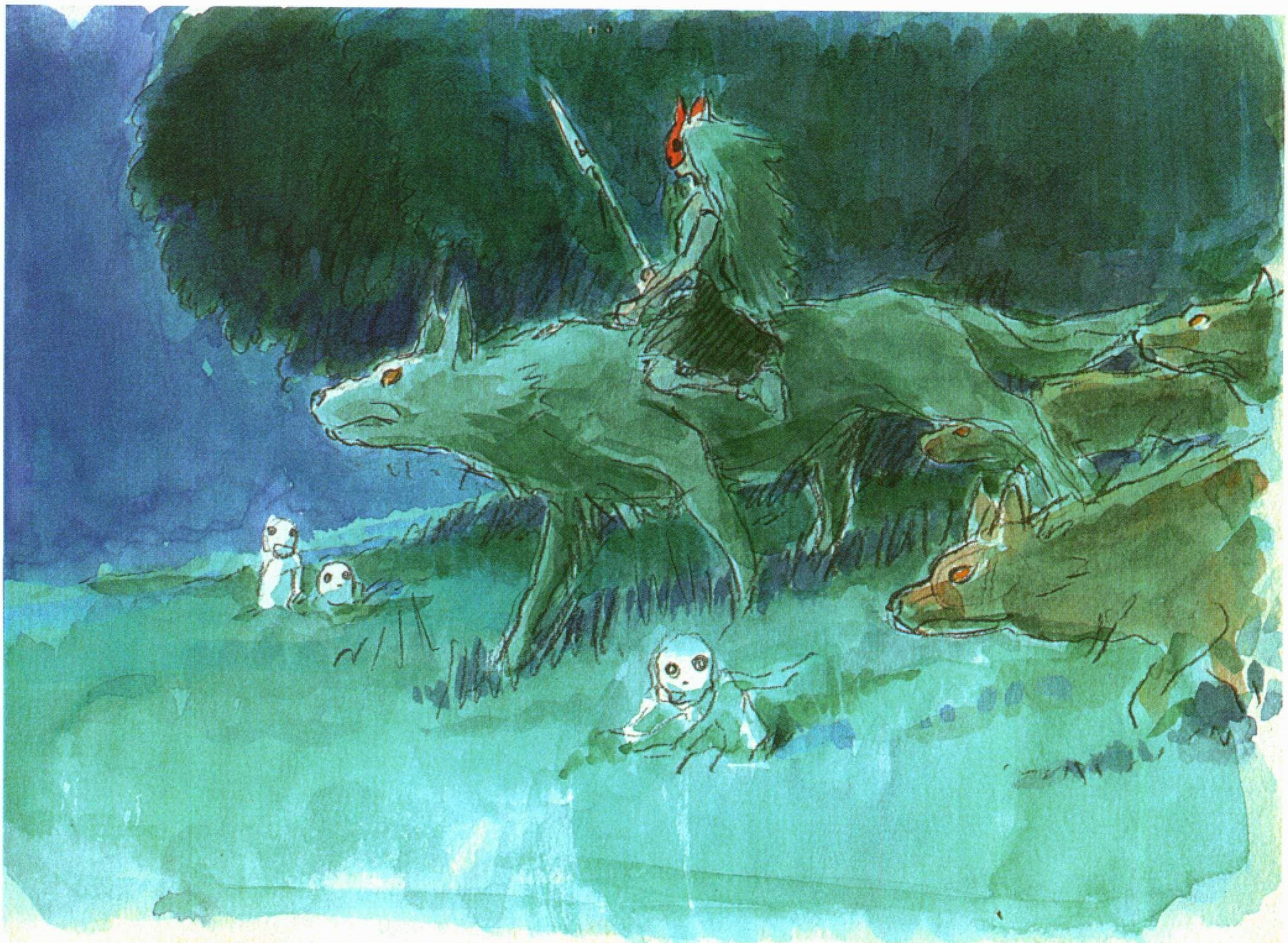
THE CRÉATURES

“In today’s consumer society, there is
a faceless creature in every adult.”
Miyazaki

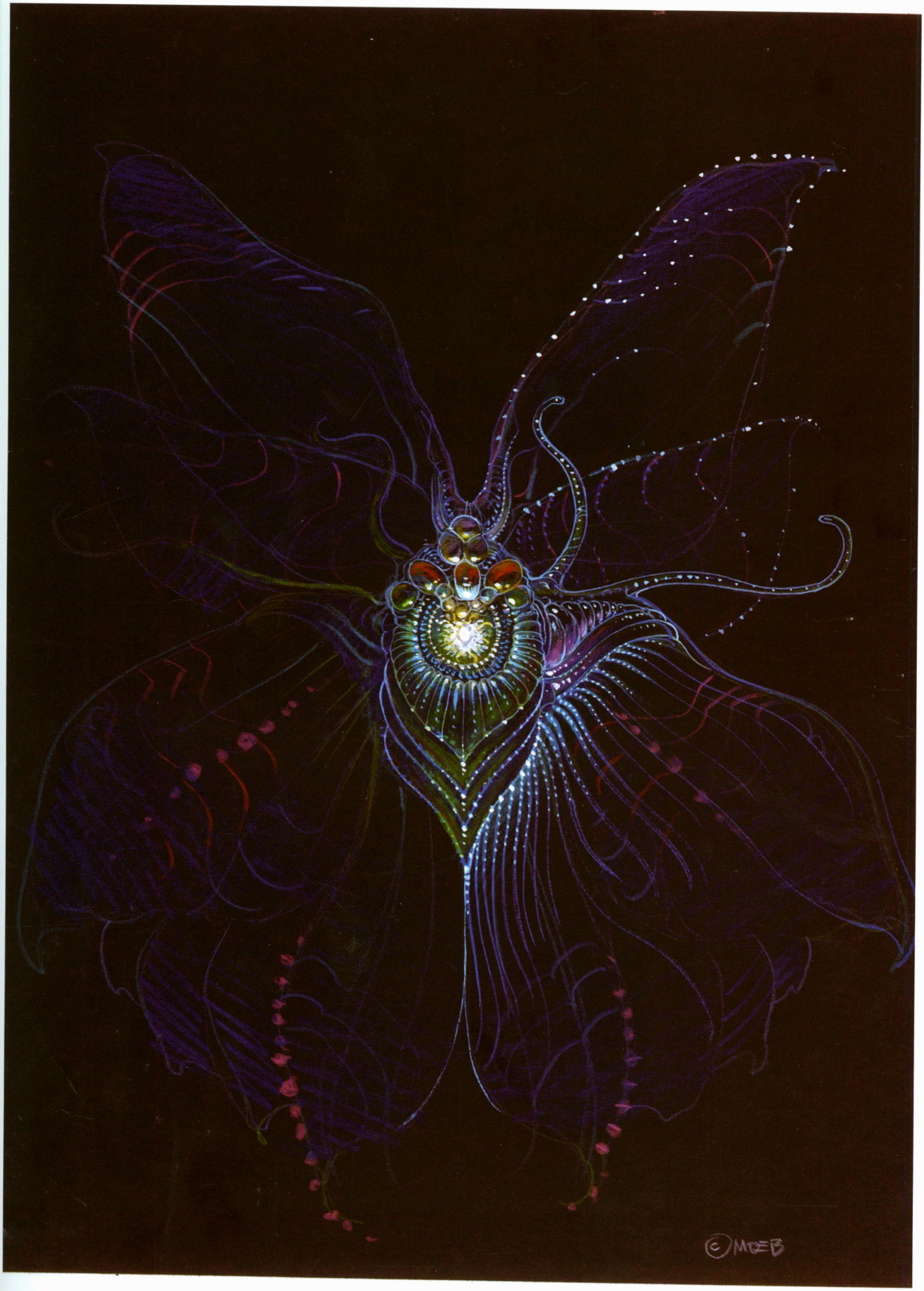
« Dans notre société de consommation, tout adulte héberge en son sein un sans visage »
Miyazaki


生と死 あらゆるものの
循環をつかさどる神
鹿神は あまたの荒ぶる神々の中でも 格別な存在なのだ

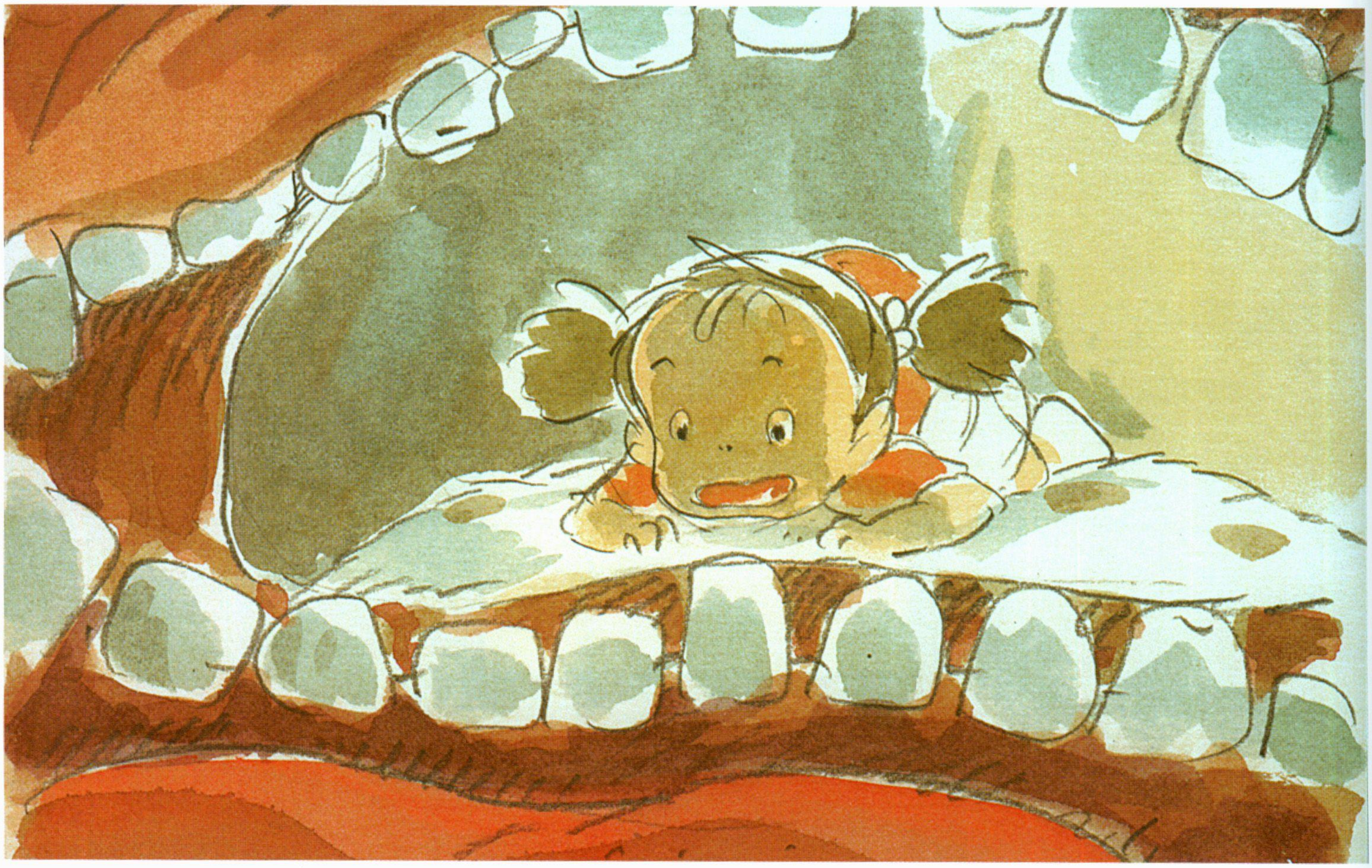
CONCEPT ART



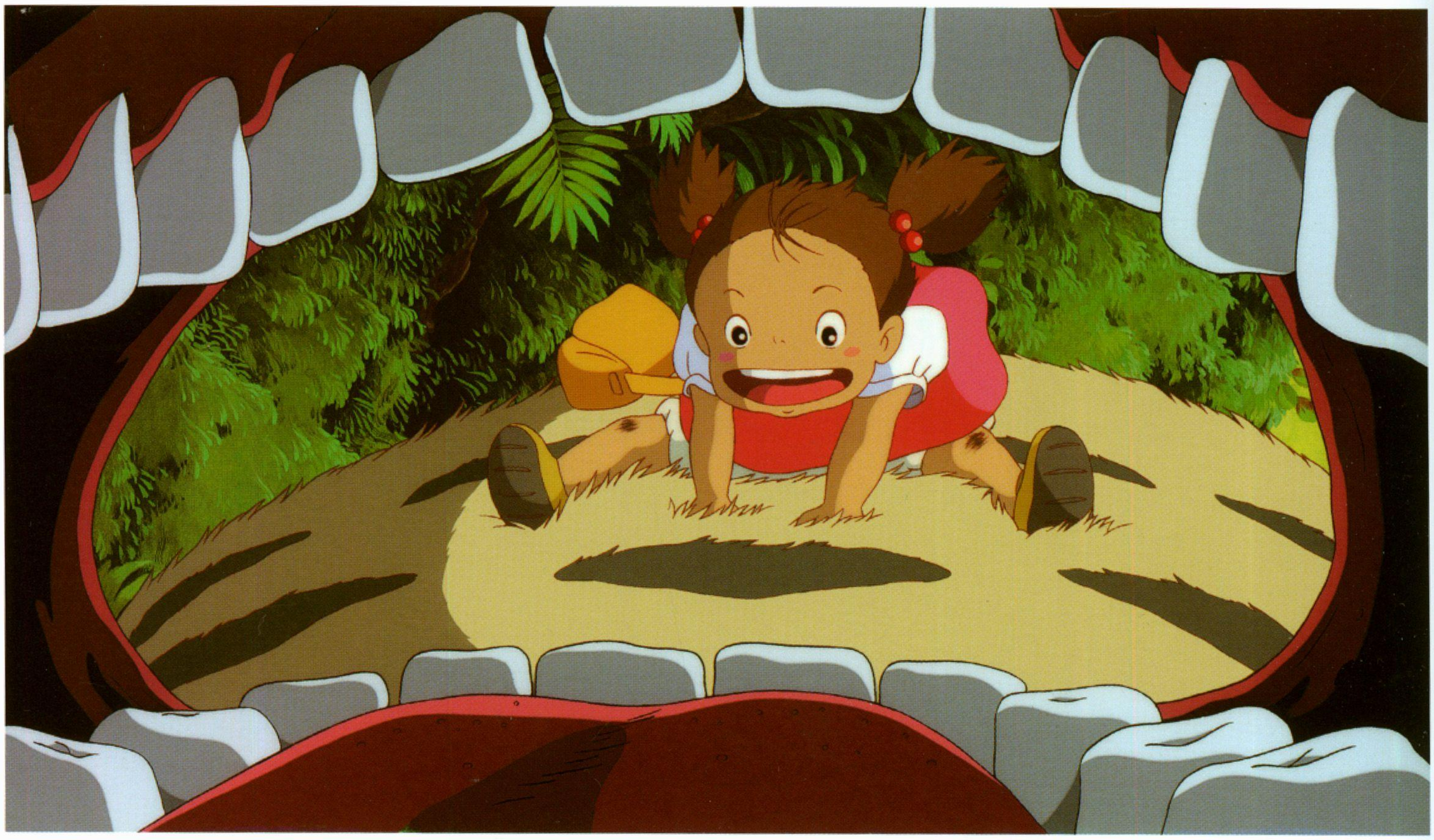
CONCEPT ART



ÉTUDE POUR ABYSS / FILM

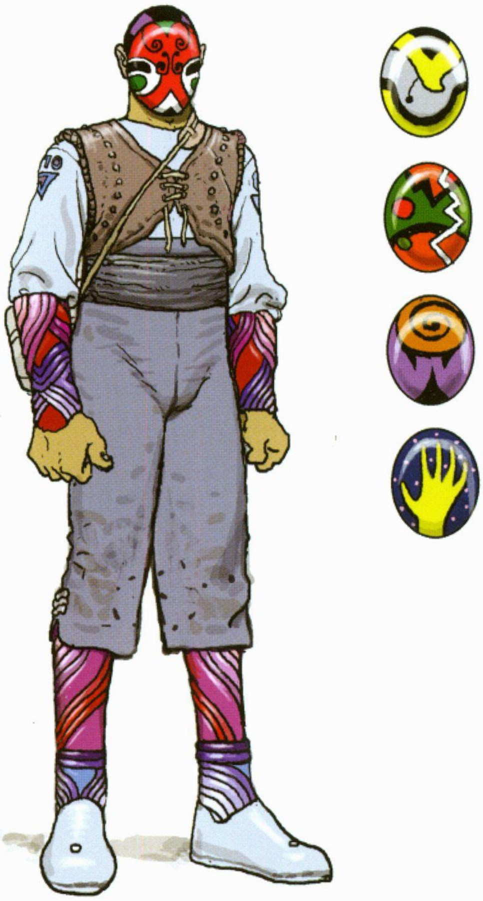


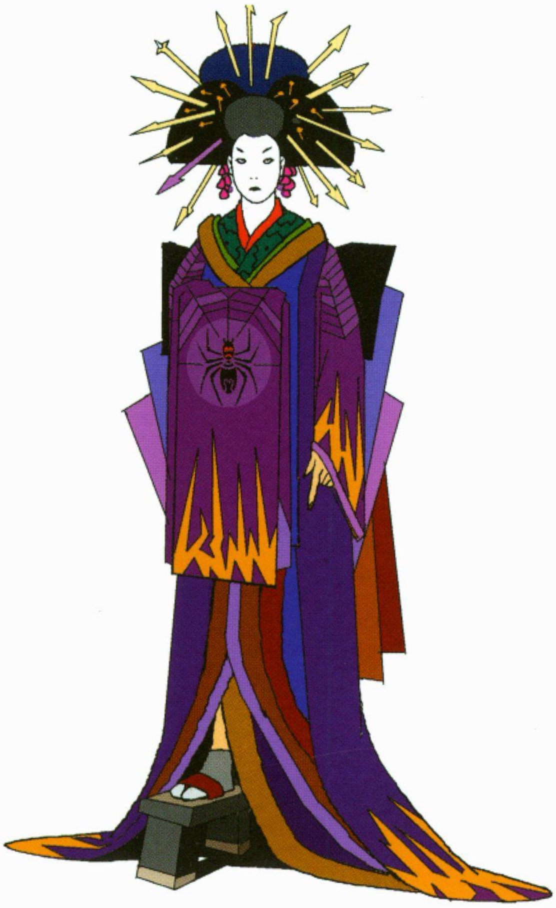
CONCEPT ART



CELLO ET DÉCOR

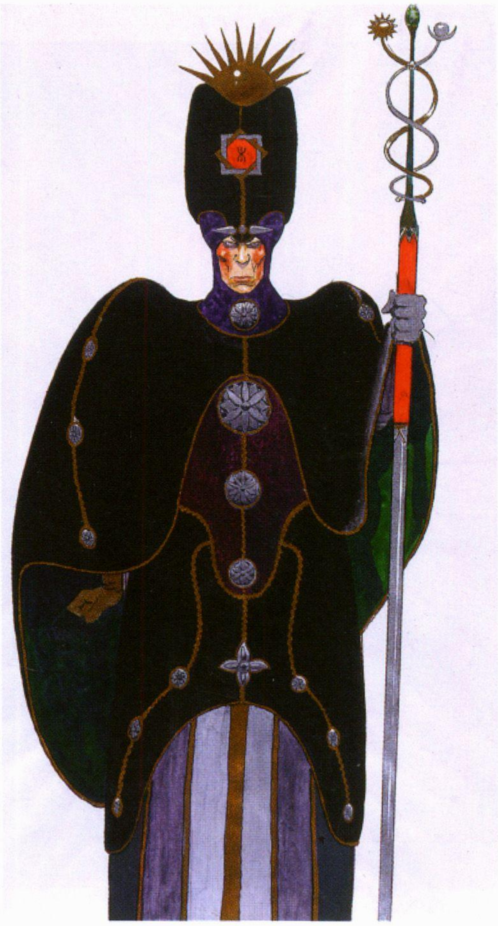
ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS

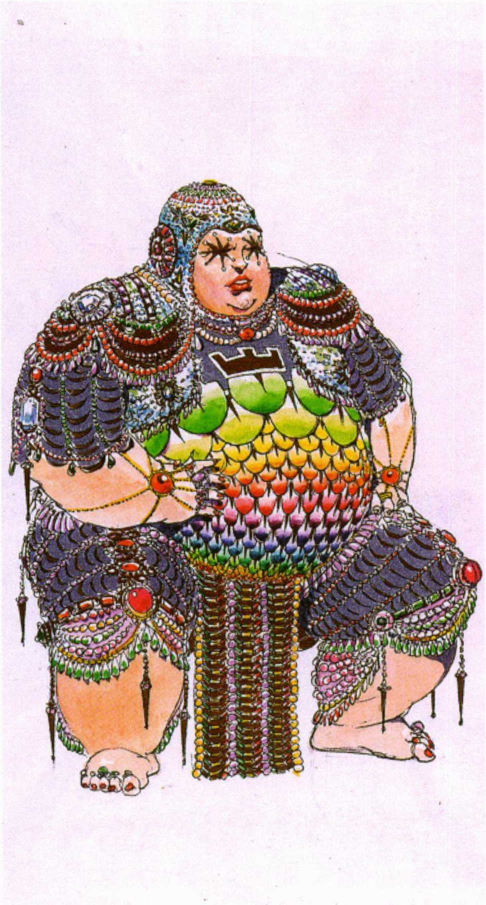




ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS

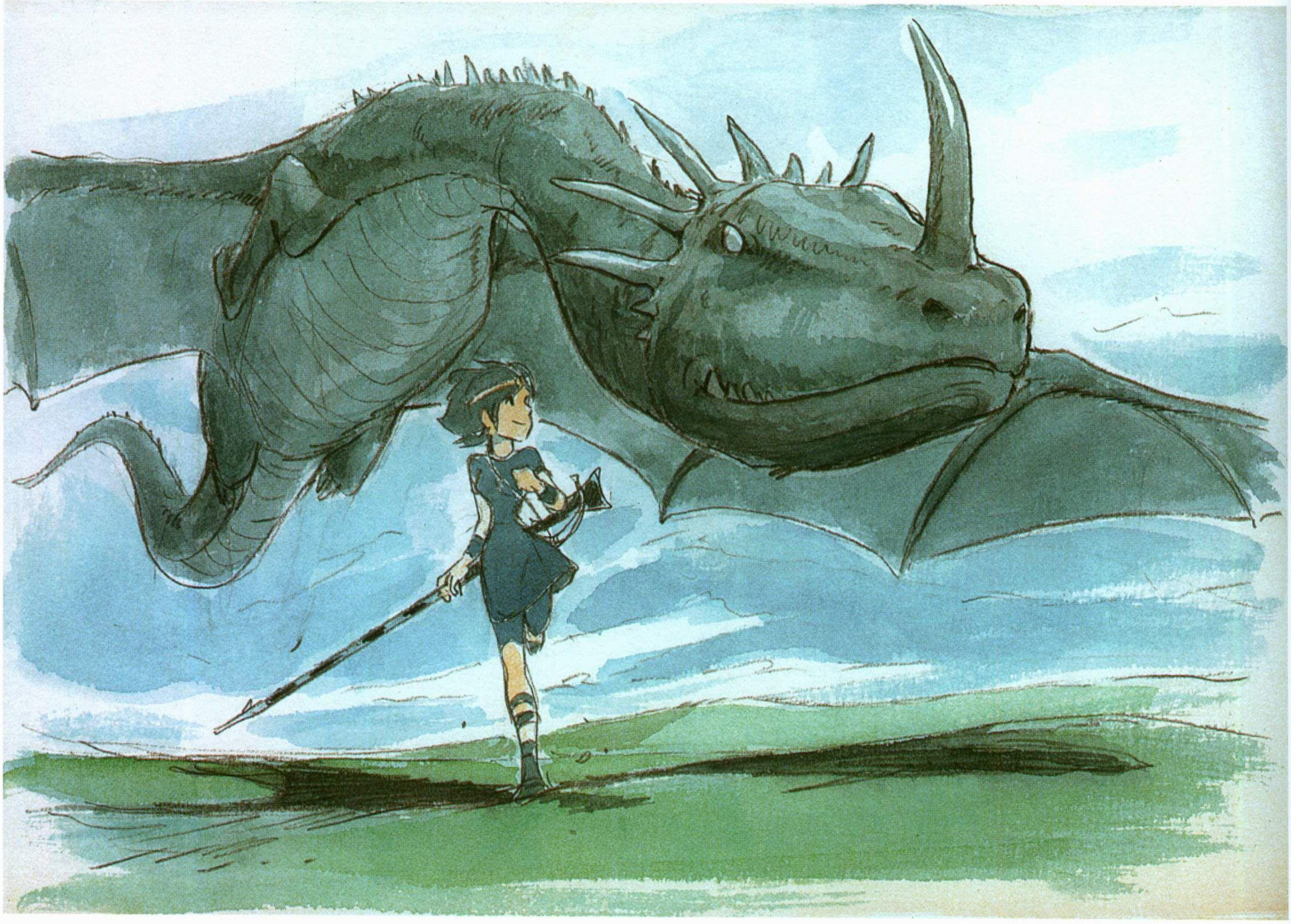
ÉTUDE POUR DUNE / FILM





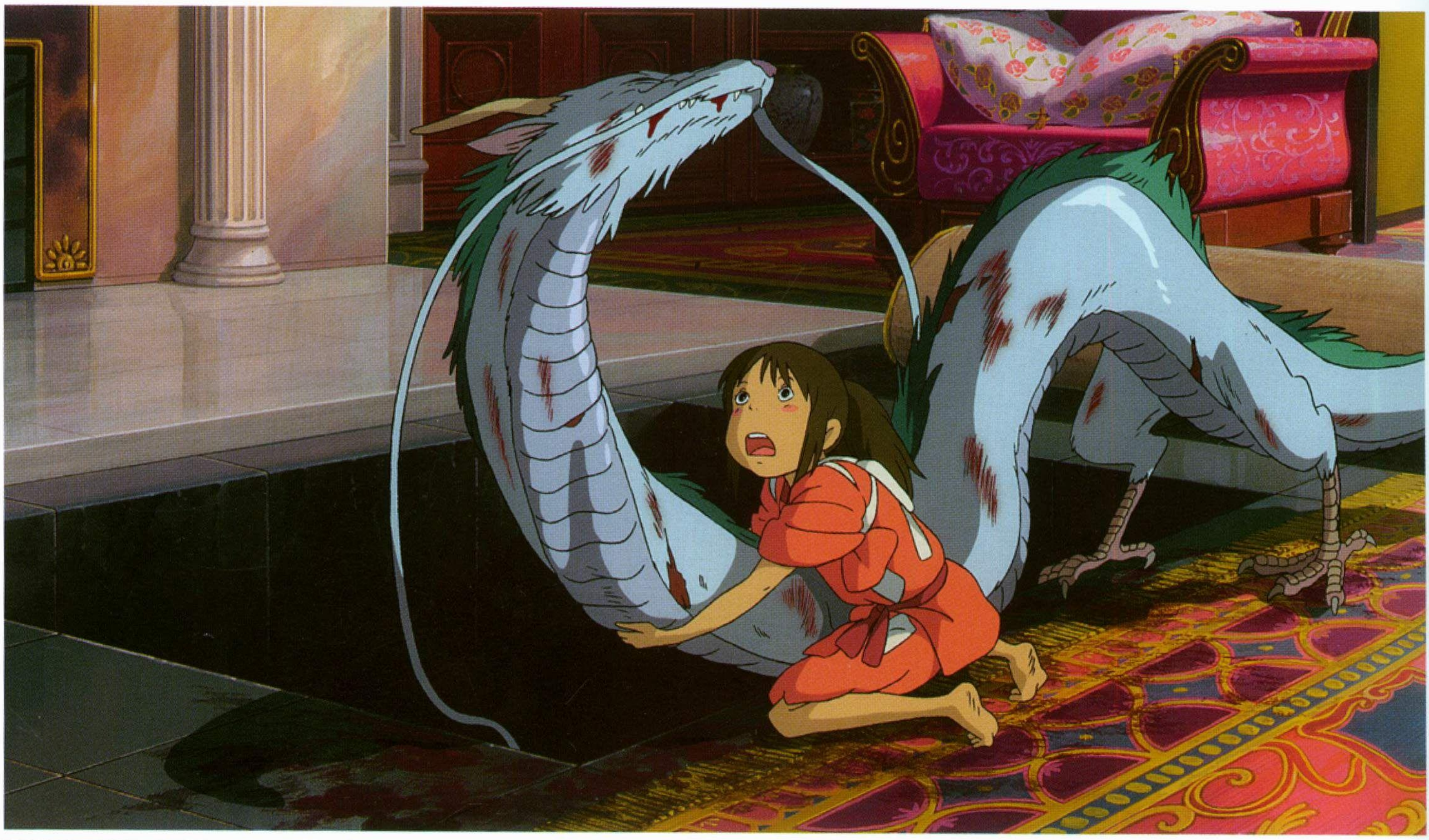
ÉTUDE POUR DUNE / FILM

DORYU TO KUSHANA / PROJET INACHEVÉ

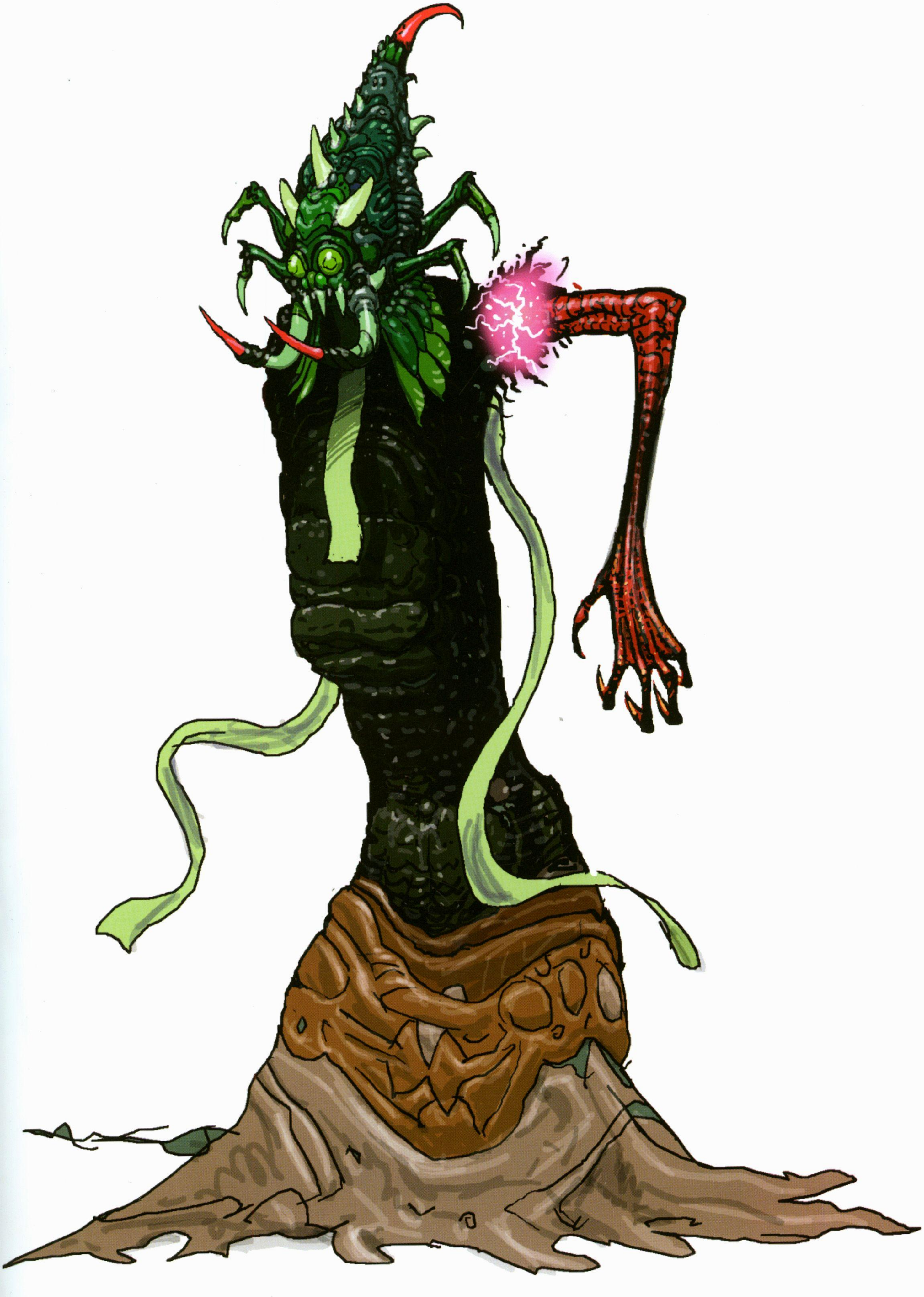


CONCEPT ART

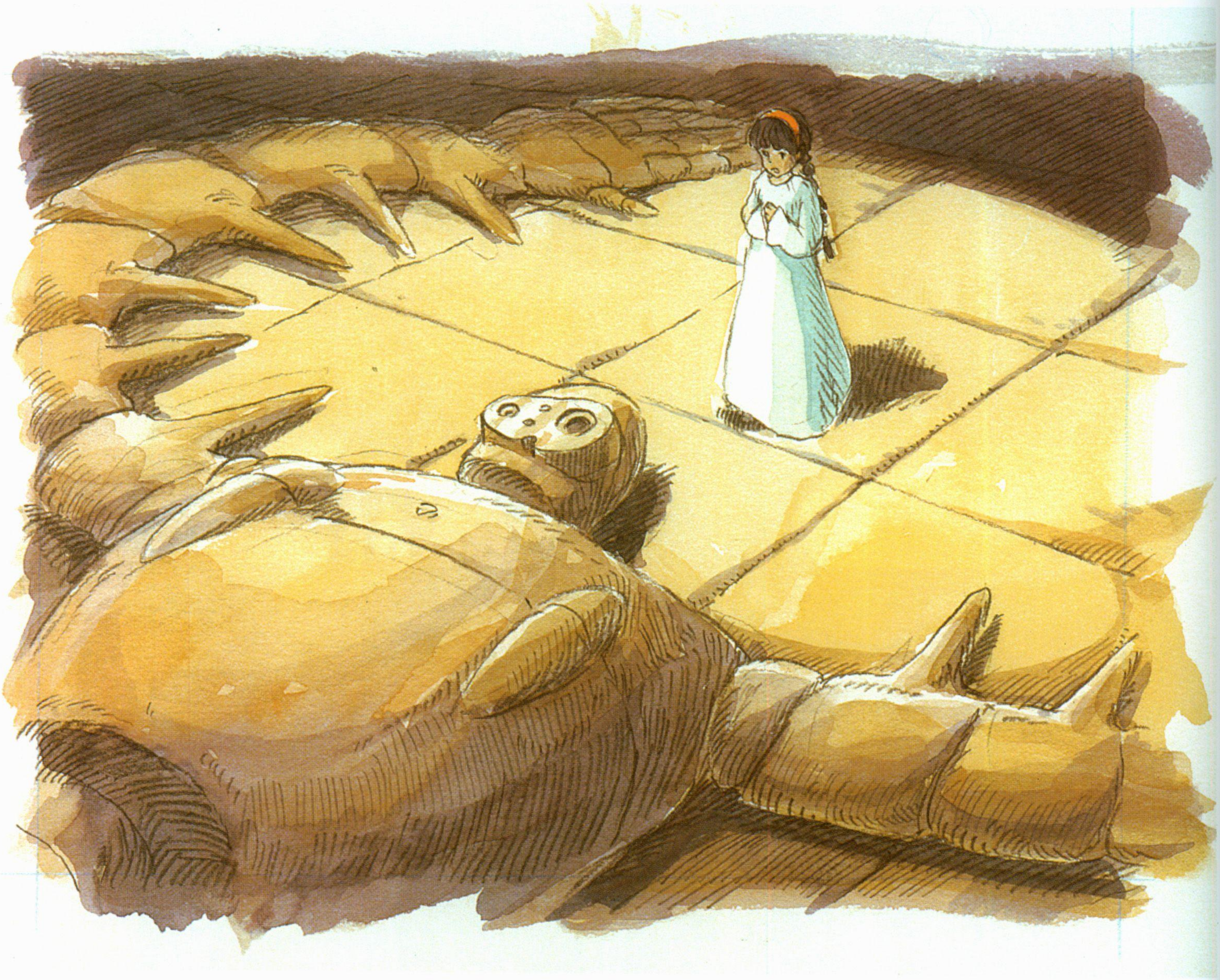
LE VOYAGE DE CHIHIRO



PRODUCTION D'ANIMATION



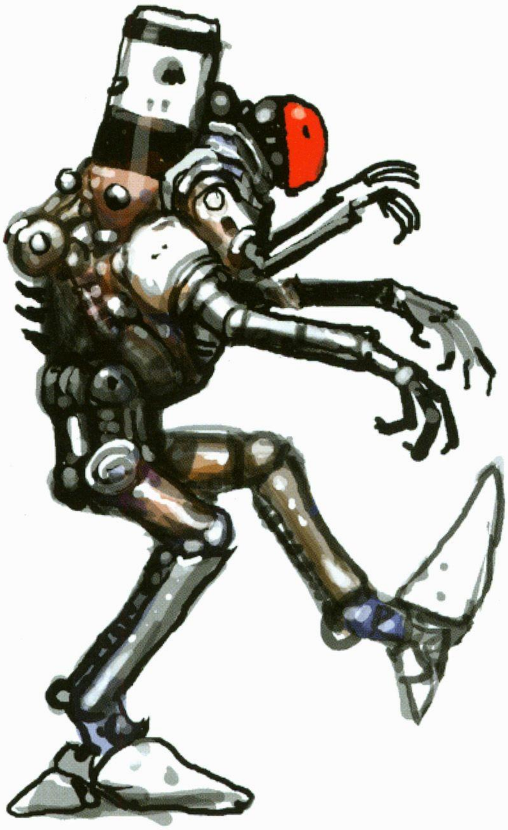
ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS

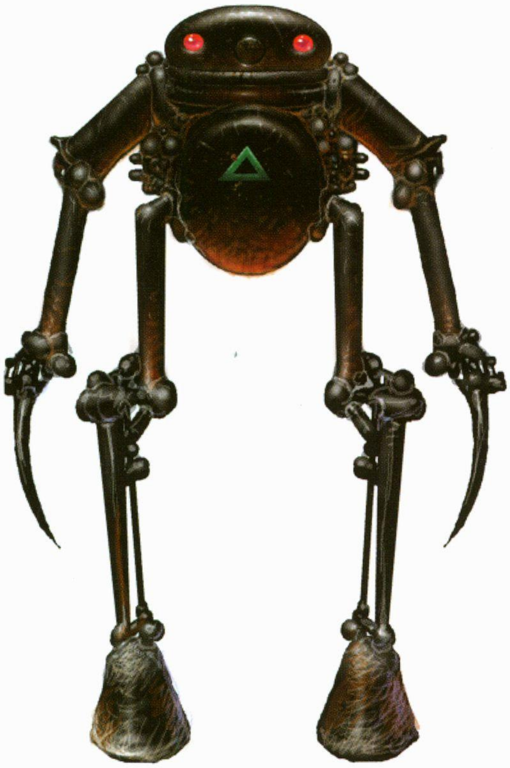


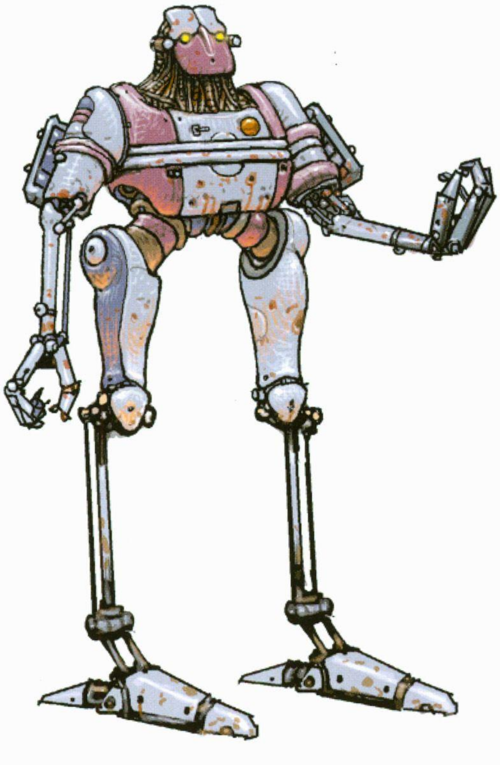
LE CHÂTEAU DANS LE CIEL / ILLUSTRATION INCLUSE DANS LA NOUVELLE

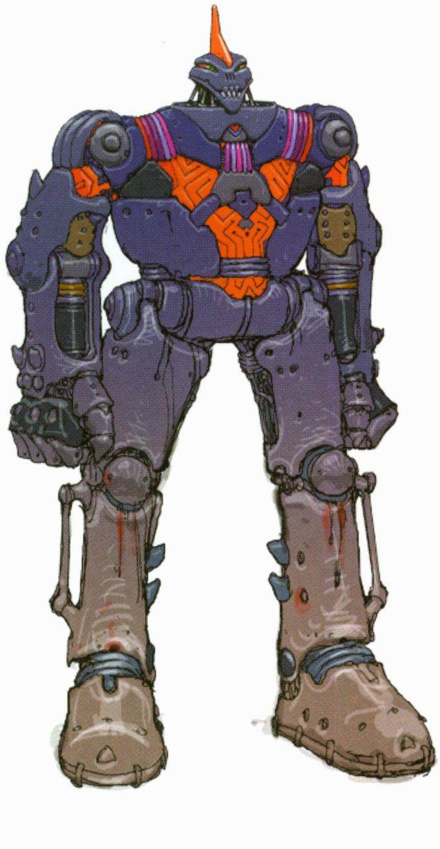
ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS

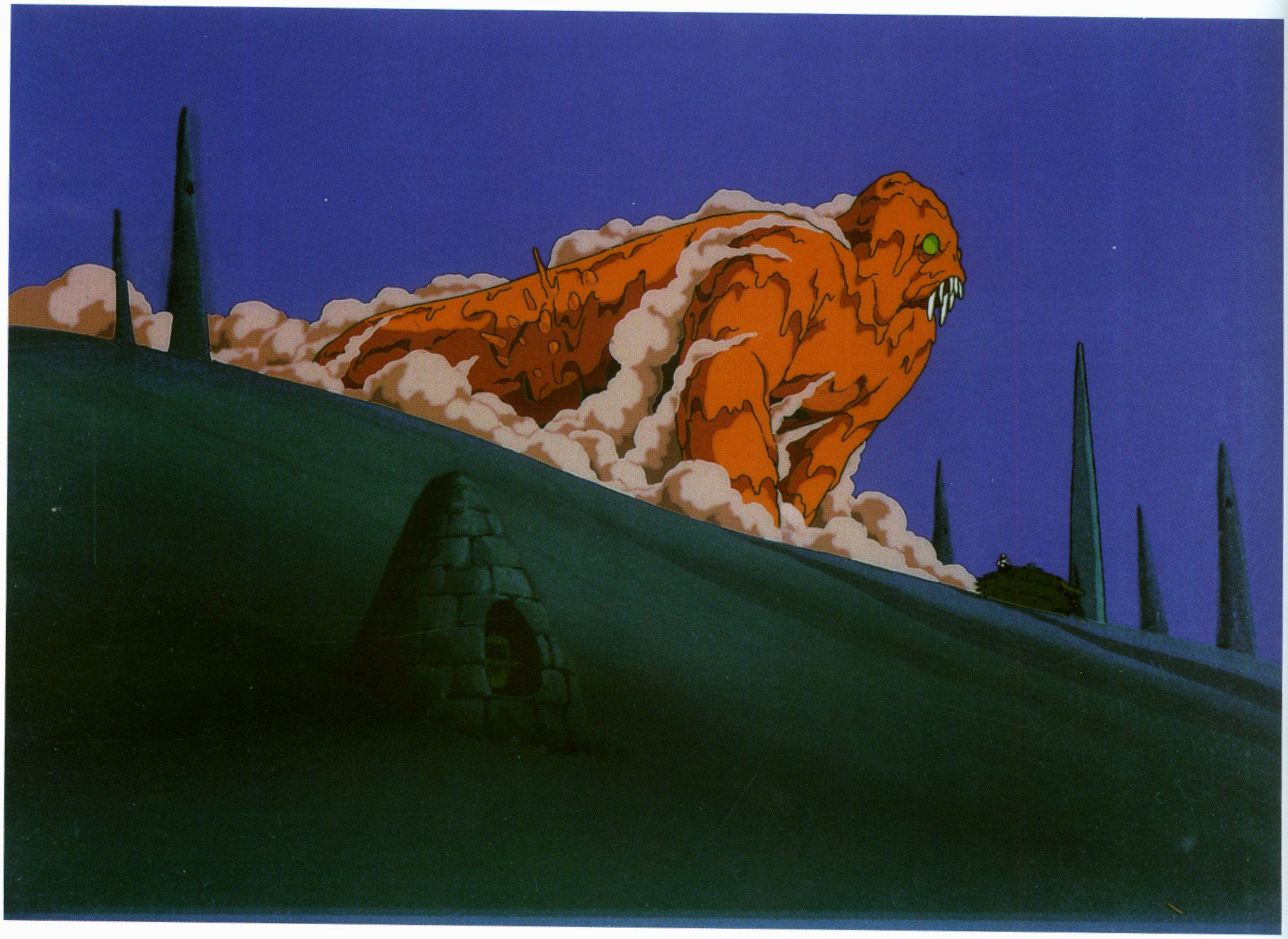
ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS

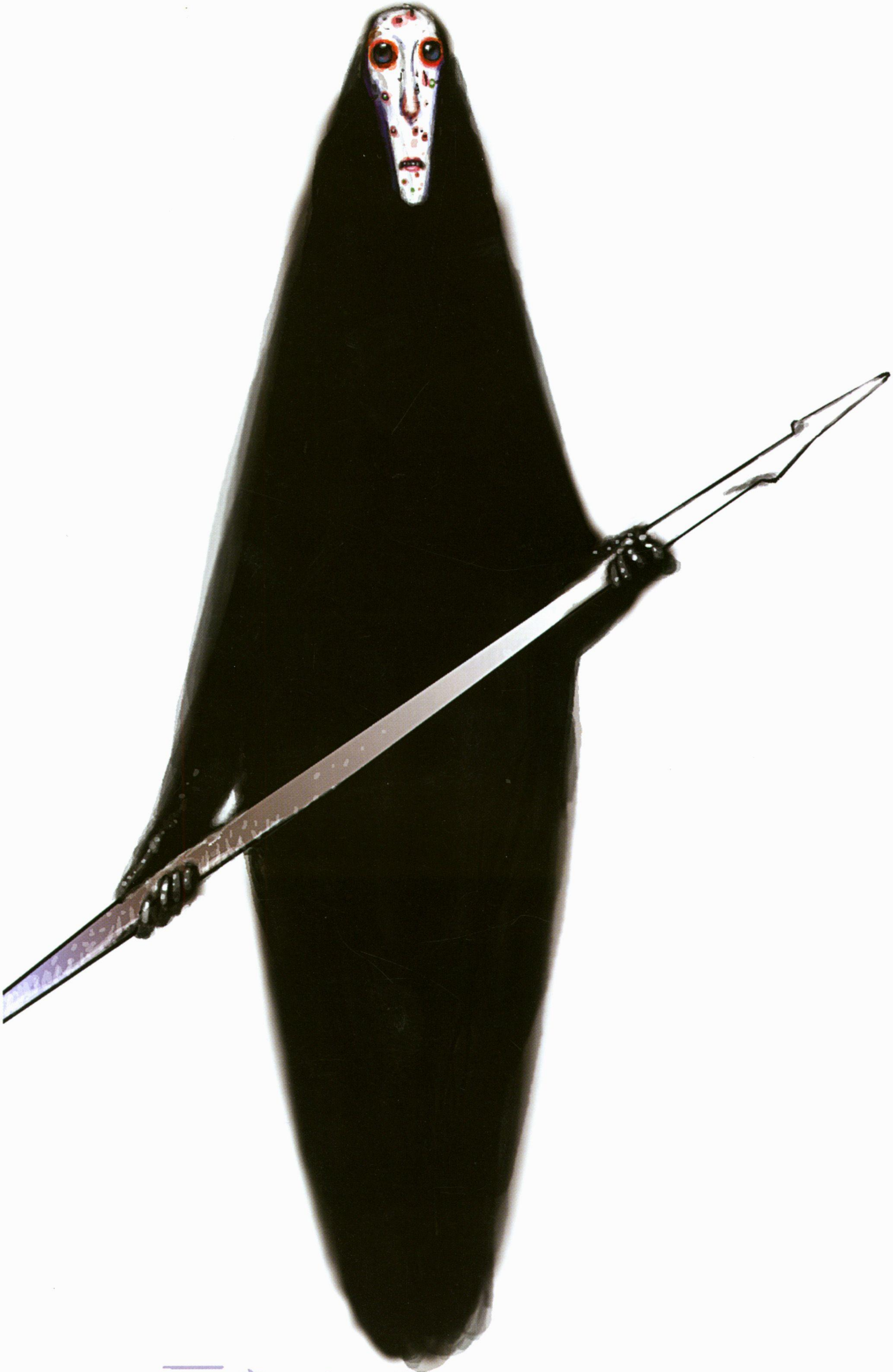










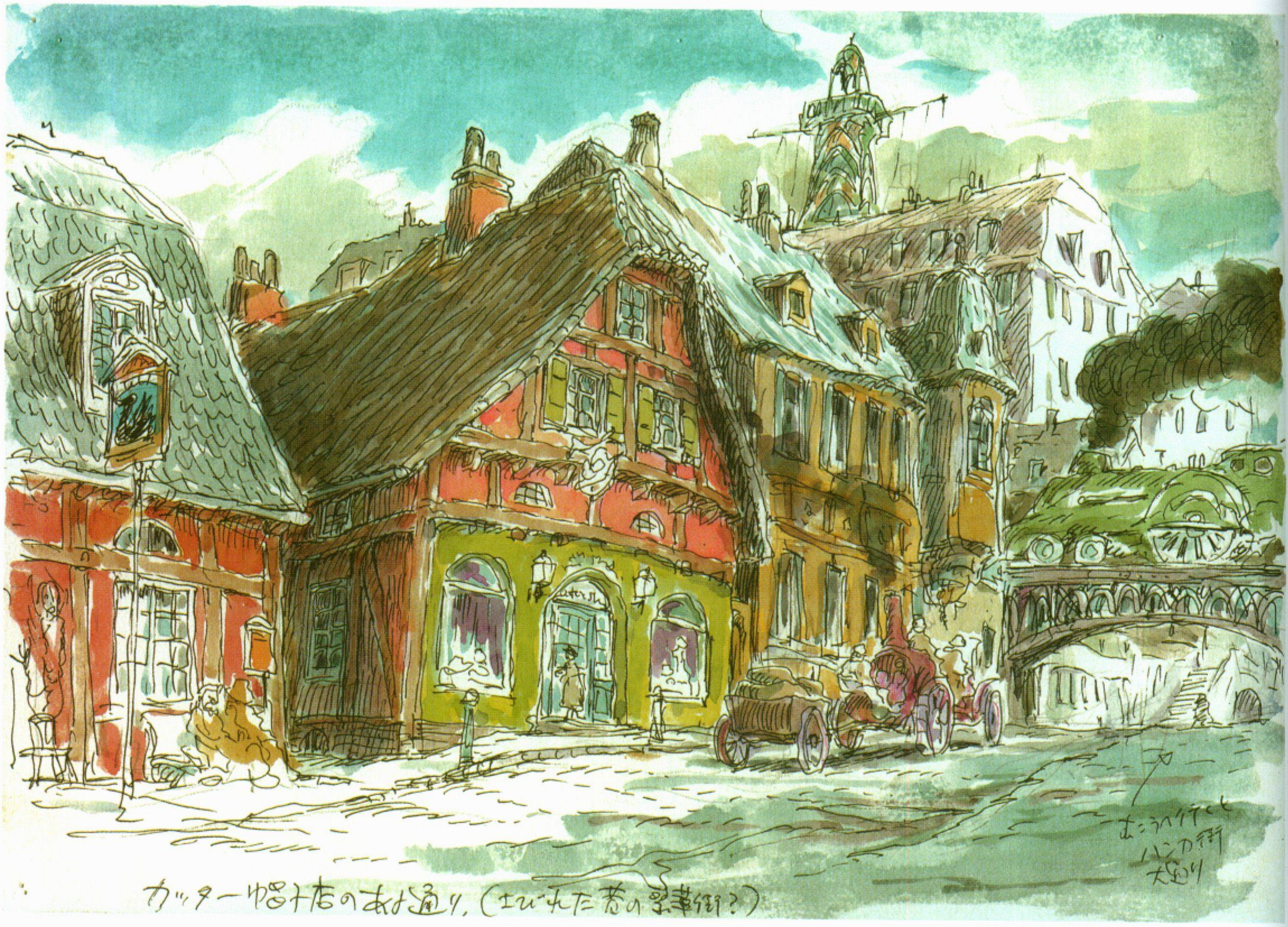


ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS

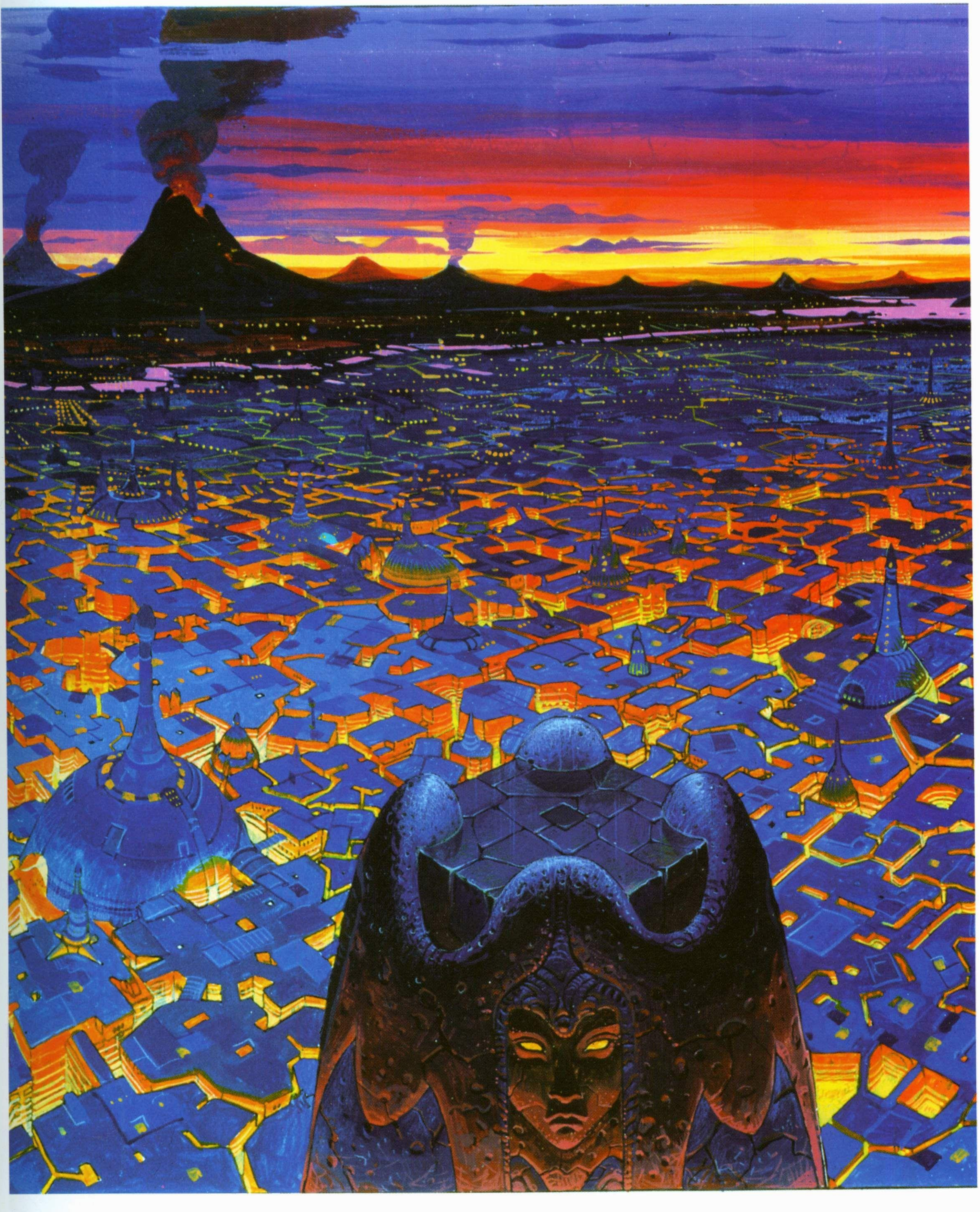
STUDY

> "A drawing is both a representation of inner life and a mere picture. In the past, original sketches used to merge into the final work. Today, we look at them just as if we were listening to a beautiful single note within a symphony. Isolating this note is a way of giving it the credit for being unique, particular."
>
> Mœbius

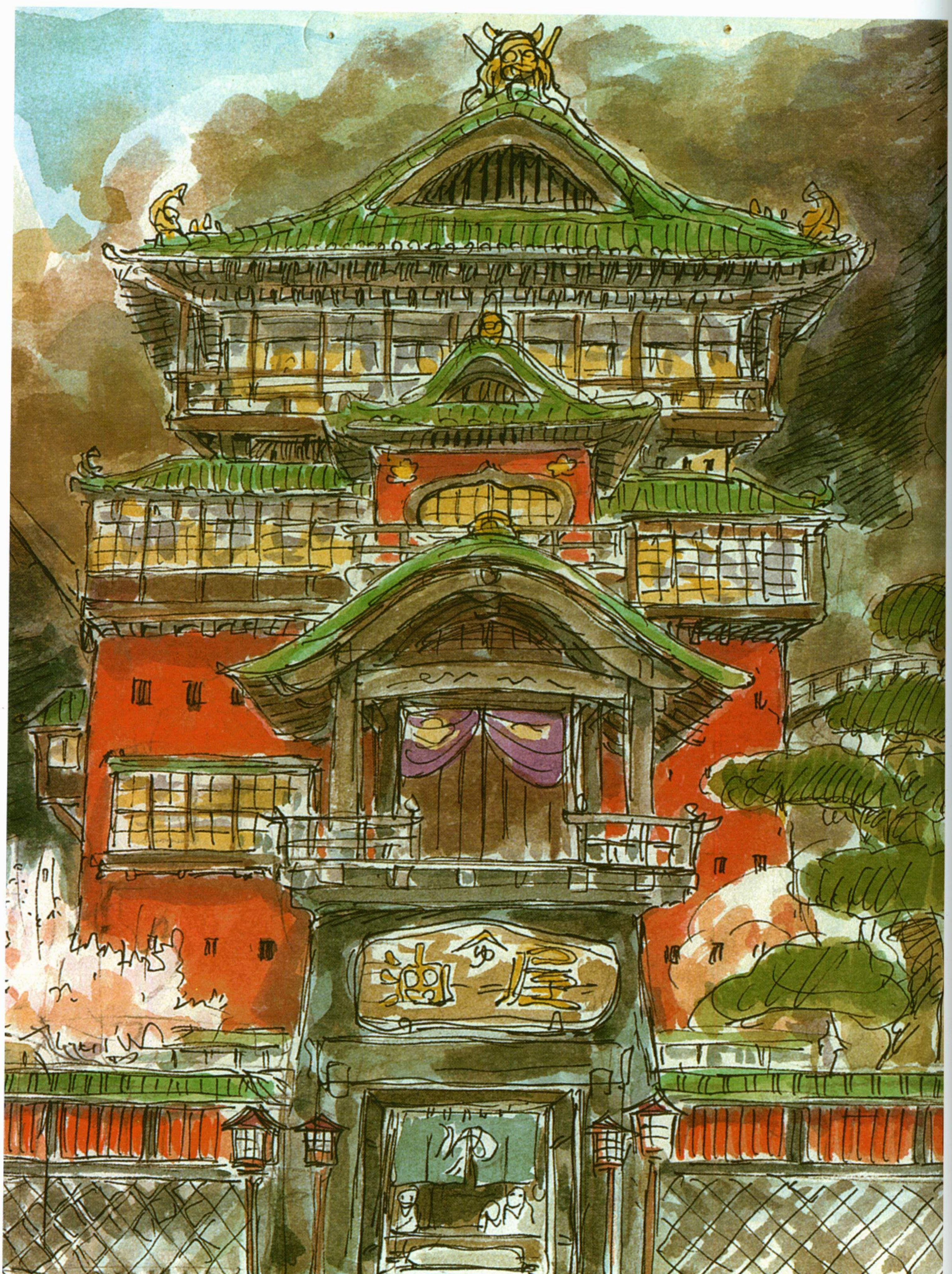
> « Le dessin, c'est l'image d'une vie intérieure, mais ce n'est aussi qu'une image. Auparavant, les dessins originaux se fondaient dans la diffusion. Aujourd'hui, on les regarde comme on écoute une seule note dans une symphonie et que pourtant, on trouve belle.
> L'isoler, c'est lui rendre l'honneur d'avoir été créée unique, ponctuelle. »
>
> Mœbius

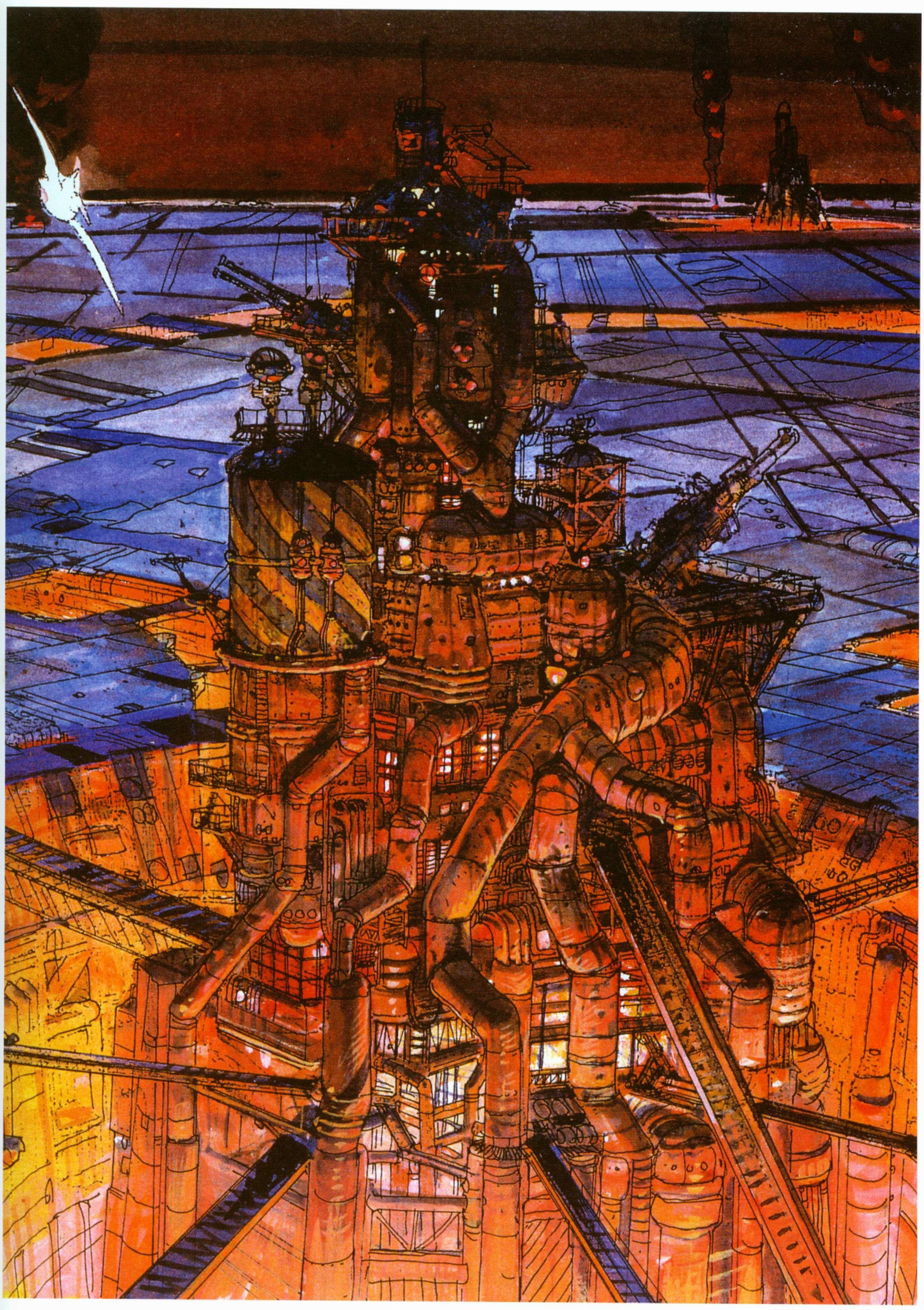


カッター帽子店のある通り。（さびれた昔の繁華街？）
むこうへ行くと
ハンカ街
大通り



INTERNEL TRANSFERT / PROJET DE DESSIN ANIMÉ


油屋



ÉTUDE POUR LE CINQUIÈME ÉLÉMENT / FILM

Production BVI

Commissaire de l'exposition : Jean-François Camilleri

Organisation : Légende Urbaine / Jean-Jacques Launier

Directeur de production : BVI / Jean de Rivieres

Scénographie et décors : Henri Mouzet,
Stardom production (Isabelle Giraud / Claire Champeval),
Anne et Julien, Claire Thevenin

Conception : Anne et Julien pour BVI

Sélection des œuvres:
Moebius : Stardom production (Isabelle Giraud / Claire Champeval)
Miyazaki : Anne et Julien avec la collaboration du studio Ghibli et du Musée Ghibli

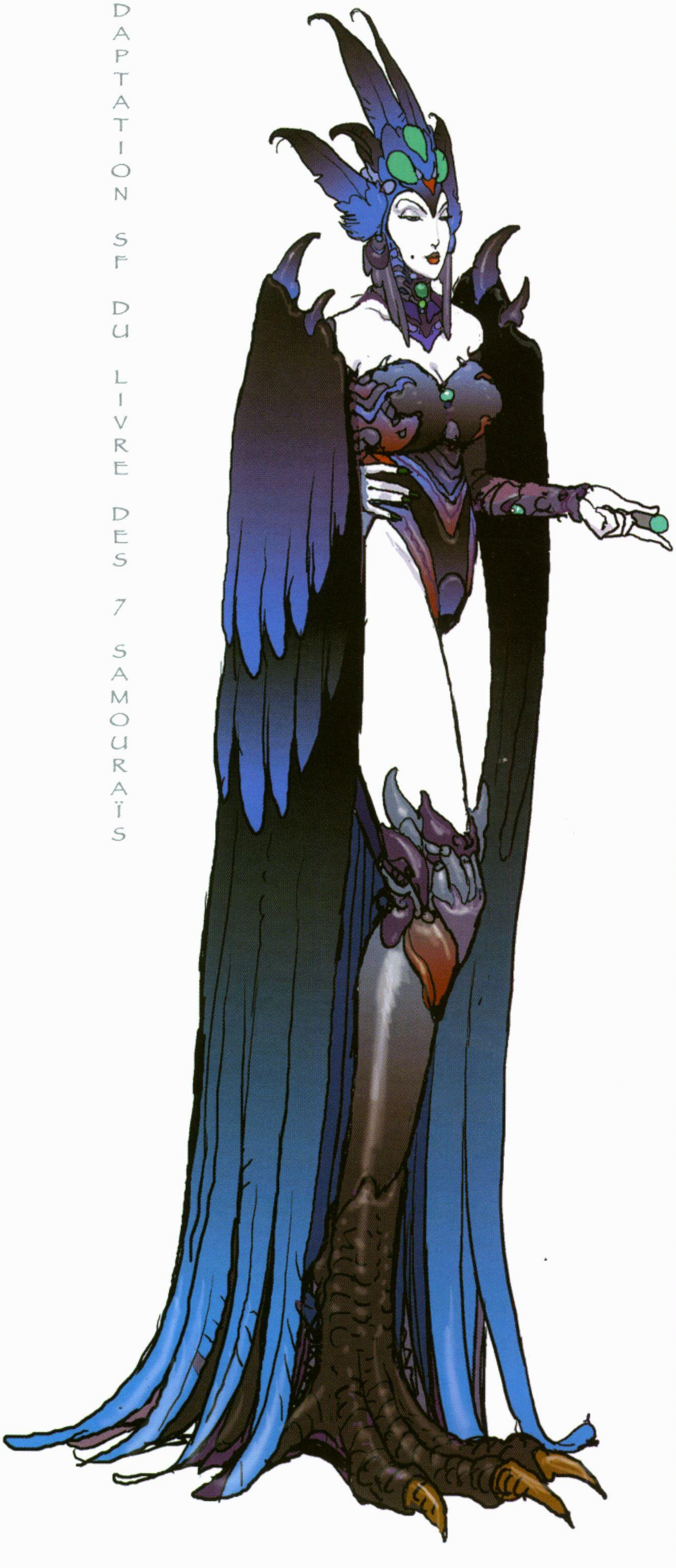
Contact Presse :
Diane Valembois, e.mail : d.launier@wanadoo.fr

Réalisation du catalogue : Légende Urbaine
Textes : Anne et Julien. Diane Valembois

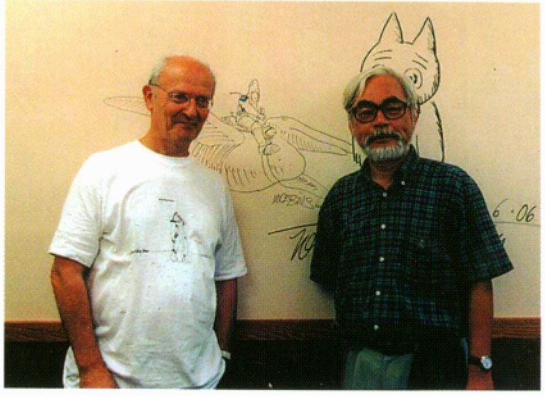
avec la participation de :

MAIRIE DE PARIS · JVC · ZURBAN · JAL JAPAN AIRLINES · LYCOS.fr · Ciné Live LE MAGAZINE DU CINÉMA · France info · fnac.com

ADAPTATION SF DU LIVRE DES 7 SAMOURAÏS



ISBN : en cours



宮崎駿

JEAN GIRAUD

MIYAZAKI

MOEBIUS

MIYAZAKI MOEBIUS/
PRIX FNAC
28,50 EUR
PRIX EDITEUR
30 EUR
2 650013 921618
CINEMA ESSAIS ET TEC 01392161 11025

スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI
MOEBIUS production
BUENA VISTA INTERNATIONAL (FRANCE)
arte